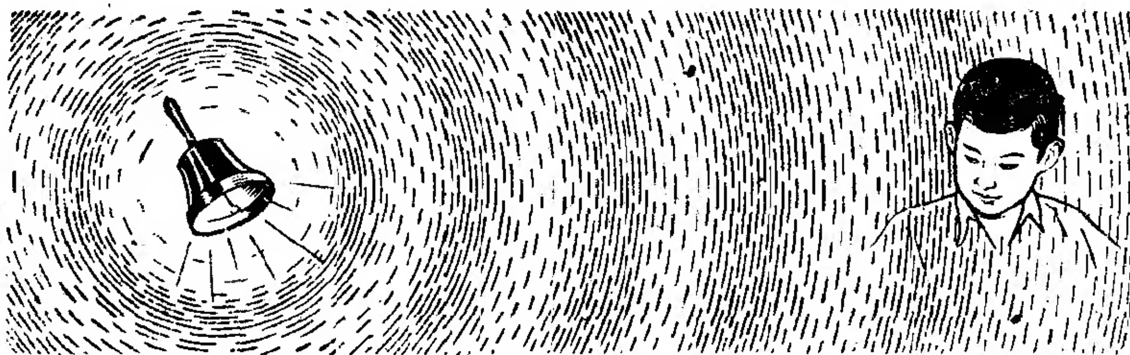
目　次

第一講　甚麼是聲音・怎樣記錄它的高度

聲　音

當我們彈奏巴拉萊卡、❶六弦琴或曼陀林時，我們是用指甲或甲片撥弦，使它們起振動的．小提琴的弦，受了弓的摩擦，也會起振動．空氣通過手風琴的開啓的簧瓣便振動了它的簧片．管樂器演奏時，封閉在它們裏面的氣柱也會起振動．當琴弦、手風琴的簧片或是管子裏的氣柱振動時，我們便聽見聲音；而當這些振動一停止，聲音也就立刻止息了．

聲波傳播圖

聲源（振動物體）　　傳播的介質（通常是空氣）　　收音機（耳朵）

由上述情形可以得到一個結論：聲音的起源乃是物體，聲音是因物體振動而產生的．所以聲音作爲一種物理現象來看，只是彈性物體振動的結果罷了．

---

❶ 巴拉萊卡（балалайка），是俄羅斯民間弦樂器，它有三根弦，膈體作三角形，故亦有譯爲三角琴的．——譯者注．

這些振動怎麼會達到我們的聽覺，聲音怎麼會被我們覺察到的呢？

原來我們是用我們的聽覺器官——耳朵——來覺察聲音的，耳朵乃是我們的收音機。

在耳朵和聲源——發音物體——之間有傳播的媒介物——介質存在着．而通常這些介質便是空氣．我們已經知道，任何物體當發音時都在振動，而這些振動傳到周圍的空氣中，便以聲波的方式達到我們的耳朵，產生聲音的感覺．❶

音樂裏所用的音

聲波的振動有各種不同的頻率(速度)．音的高度由聲波振動的頻率來決定；振動的次數愈多，音就愈高；反之，音就愈低．❷

據實驗測定，耳朵能覺察每秒鐘振動 11-21000 次的音．但這範圍內最低和最高的音都很難憑聽覺辨別，所以它們在音樂裏被摒棄不用．音樂裏一般只限於用每秒鐘振動 27-4100 次的音．這範圍內的音就構成了音樂的音域．

樂音的行列

在音樂的音域中可得到無數高度不同的音，但耳朵所能清楚地辨別其差異的，只有振動數相差較大的若干音．

音的高度要有明顯的差別，這件事在音樂上是很重要的．因此在實際上，音樂的音域中的音(每秒鐘振動 27-4100 次)並非都可用．可

---

❶ 聲音在空氣中傳播的速度約爲每秒鐘 340 米．

❷ 音的高度只根據振動頻率．音的強度則根據振動的幅度(振幅)．強度不同而高度相同的音，它們的振幅不同，但它們每秒鐘振動數——頻率卻是相等的．

用的音數目並不多.

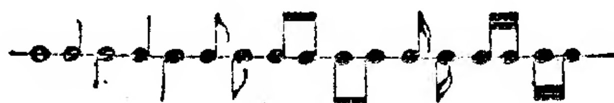
如果把音樂中所用的音,依高低的順序——由最低的開始,到最高的爲止——全部排列起來,那末就得到所謂樂音的行列了.

近代歐洲的音樂所用的音列,包括了近一百個高度不同的音,每個音都可用音符記錄下來.

音 符 與 譜 表

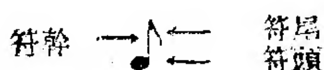
語言是用字母或文字來記錄的,音樂卻是用音符來記錄的.音符乃是表示高度與長度各不相同的音的記號.音符所記錄的音樂,可拿來閱看、歌唱或演奏.

音符是白的或黑的符頭,它們有的附有一條直線,有的沒有,其形狀如下:

各種音符

由上圖可見,音符是由下述幾個部分構成的.

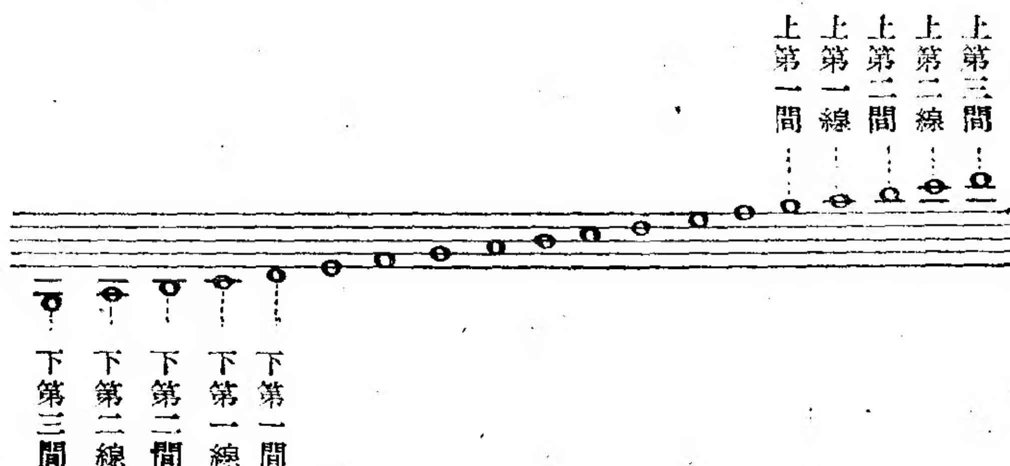
音符的三個部分

爲了表示高度不同的音,必須把音符記在五條平行的橫線上面.這五條線稱爲譜表.譜表上線與間都由下往上計算:

音符在譜表上的位置愈高，它們所代表的音也愈高；例如用第二線上的音符來記的音就比用第一線上的音符來記的音高，用第三線上的音符來記的音就比用第二線上的音符來記的音高，餘類推．

音符不僅可以記在線上，也可記在間上．音若過高或過低，譜表不敷記錄時，可在譜表的上下添加短線．所添的線與間稱為下第一線、下第一間、上第一線、上第一間等．

音名·譜號

字母表裏每個字母各有一個名稱(А、Б、В等)．同樣地，各線、間上的音符也各有一個名稱．

主要的音名有七個：*c d e f g a b*．

各音都是按照上述音名的次序排列在線與間上的．因此如果我們已經知道音名的排列次序以及某一個音在譜表上的位置，就可把其他各音在譜表上的位置很容易地推算出來．

為了確定最初的一個音名的位置，並從而確定其他各音的位置，我們應用了一種特別記號——譜號．

譜表上所用的譜號有好幾種，可是用得最廣泛而對於我們最重要的，只有高音譜號(或稱G譜號)．它的寫法如下： 高音譜

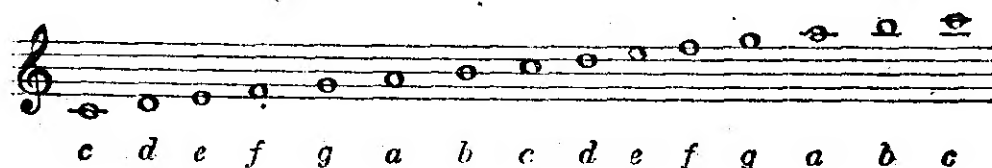
號的渦鬆繞住了第二線，表示第二線上是小字一組的 g^1（關於什麽叫做音組，留到以後再談）.

高音譜表上音的位置

我們既已知道高音譜表第二線上記的是 g，就不難確定其他各音在高音譜表上的位置了.

假如在第二線上的是 g，那末在它上面第二間上的，按照音名排列的順序便應該是 a，在 a 上面第三線上的便是 b，餘類推.

在 g 的下面第一間上的，按照音名排列的順序應該是 f，而在 f 下面第一線上的便是 e，餘類推. 如下圖所示:

組與各組音的記法

"組"源於拉丁字 octavus，它原來的意義爲"第八個". 在音樂裏它有兩種意義：第一種意義是由某音向上或向下的第八音，譯爲"八度"；第二種意義是表示樂器的鍵盤上由 c 開始到 b 爲止的七個本位音，譯爲"組". 現在所講的 octavus 含意是第二種，故譯爲"組".

由 c^1 開始按照音名高低順序把每七個音排成一組. 由高音譜表下第一線的 c^1 到譜表第三線上的 b^1 的七個音構成了小字一組.

小字一組

由高音譜表第三間的 c^2 到上第二間的 b^2 的七個音構成小字二組.

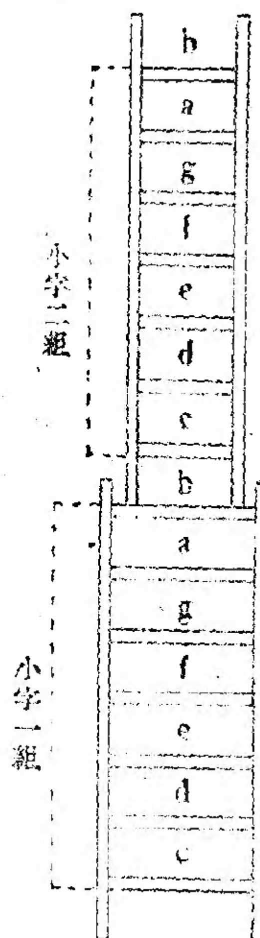

在高音譜表的上第二線上的 c^3, 屬於小字三組.

小字三組的 c^3

可以把各組音的排列順序想像爲樓梯: 每個音好比一級; 各組可想像爲每層樓的樓梯; 小字一組便是一層樓的樓梯, 小字二組便是二層樓的樓梯, 餘類推.

每層樓梯中的級都是相同的: *c d e f g a b*, 不過它們的位置有高有低罷了.

你們都知道, 音的高度是根據振動頻率的.

兩個高度相同的音, 每秒鐘振動數總是同樣的. 因爲振動數的一致, 它們合在一起, 便很難分辨出來了.

兩個或兩個以上高度相同的音同時發音, 稱爲同音.

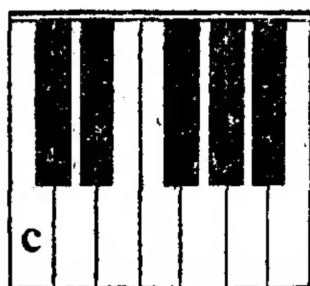
八度音聽起來和同音相彷彿.

八度音振動數的比例是最簡單的 1 : 2, 所以在各種振動數的音中八度音是彼此間最協和的——低音每振動一次, 它上面的八度音恰好振動兩次.

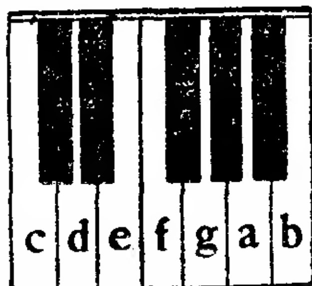
你們試奏任何音及其八度音，便會知道，它們聽起來非常相像．如果同時奏這兩個音，然後問人聽見幾個音，那末很多人都會回答，他們只聽見一個音．因為八度音和原音聽起來相像，所以我們給它們同樣的名稱．

鋼琴鍵盤上有白鍵和黑鍵，它們一組一組的排列起來，每組有兩個並排的和三個並排的黑鍵．

白鍵相當於譜表上的本位音：*c d e f g a b*．在兩個並排黑鍵左面的一個白鍵發 *c* 音．

我們知道了 *c* 鍵，並且知道音名的排列順序後，便不難發現與記住，每個白鍵各相當於組中的甚麼音了．

問題與習題

1. 聲音是一種甚麼物理現象？
2. 聲音為甚麼有高低？
3. 音樂的音域是由甚麼頻率到甚麼頻率？
4. 甚麼是音列？

5. 甚麼是音符和譜表?

6. 甚麼是高音譜號?

7. 甚麼叫做組?

8. 畫一道譜表. 在譜表的開端畫一個高音譜號. 試用音符把下列各音記在譜表上: 小字一組的 c^1、小字二組的 c^2、小字三組的 c^3.

9. 畫一道譜表, 由左往右依次在第一線、第二線、第三線、第四線及第五線上各記一個音符. 在譜表的開端畫一個高音譜號, 再於每一個音符下面寫出它的名稱, 並說出它屬於甚麼組.

10. 畫一道譜表, 由左往右依次在第一間、第二間、第三間、第四間上各記一個音符, 在譜表的開端畫一個高音譜號. 然後於每一個音符的下面寫出它的名稱, 並說出它屬於甚麼組.

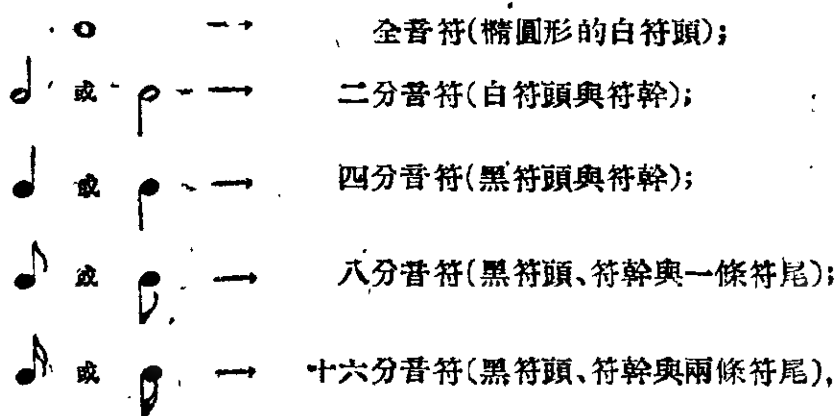
第二講　怎樣記錄音的長度·甚麼是拍子

音符的長度

你們看了第一講，已經知道怎樣記錄音的高度了．但音的長度(卽歷時的長短)卻應該怎樣記錄呢？

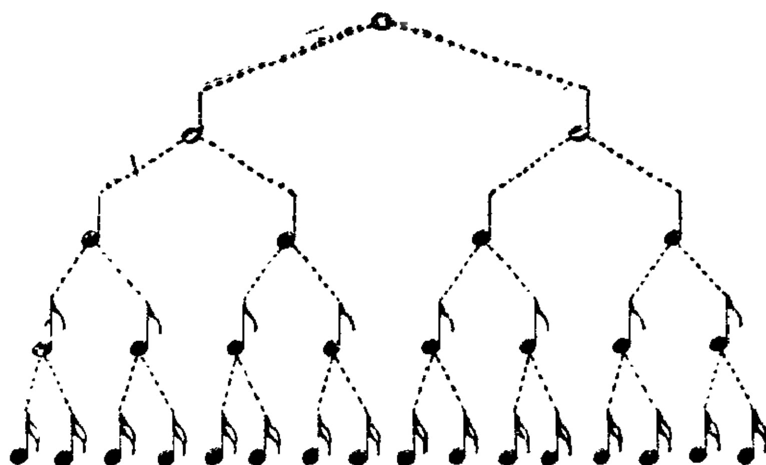
爲了記錄長度不同的音，我們必須應用種種的音符．

音符按它們所記音的長度有如下各種名稱：

各音符的長度規定是二與一之比．就是說，每個音符分爲兩個相等的較短的音符．例如：全音符可分爲兩個相等的二分音符；二分音符可分爲兩個相等的四分音符；而四分音符又可分爲兩個相等的八分音符……餘類推，如下圖所示(見下頁)．

換一個說法，全音符在長度上等於兩個二分音符，或四個四分音符，或八個八分音符，或十六個十六分音符……餘類推；而二分音符在長度上等於兩個四分音符，或四個八分音符，或八個十六分音

符……餘類推.

爲了更清楚地明瞭音符長度的比,爲了學會把音的長度奏準確,正合乎音符所記的時間,我們可利用時鐘上的鐘擺.

你們隨便用哪種樂器來奏(彈一根弦或按一個鍵)本講末了的表上所記的音符,同時照表上的方法來數拍子. 當鐘擺擺動第一下(向左)時,你們數"一"; 擺動第二下(向右)時,你們數"拍"; 擺動第三下(向左)時, 你們數"二"; 擺動第四下(向右)時, 你們數"拍"; 這樣下去,直數到"四拍"告一段落,然後你們不要停頓,再開始把拍子從頭數下去.

樂器的聲音被"一""二""三"和"拍"等字所等分,這樣你們計算和演奏起"八分音符""十六分音符"這些短促的音符來,就方便得多了.

數拍子必須完全準確而均勻,而且要和鐘擺的擺動同時,而你們拉弦或按鍵也必須和數拍子在同一個時間.

附點音符

這樣,你們已經熟悉怎樣記錄四分之一拍、半拍與一拍的音了. 但有人要問,像四分之三拍長的音應該怎樣記錄呢?

這就得依靠附點了.附點乃是記在音符右邊的小點.

記在音符右邊的附點,表示音的時間要延長爲一倍半,也就是說要把附點前面的音符再延長一半的時間.

𝅗𝅥. = 𝅗𝅥 ‿ ♩ = $\frac{3}{4}$音符

附點二分音符,其長度相當於三個四分音符.

♩. = ♩ ‿ ♪ = $\frac{3}{8}$音符

附點八分音符,其長度相當於三個八分音符.

♪. = ♪ ‿ 𝅘𝅥𝅯 = $\frac{3}{16}$音符

附點八分音符,其長度相當於三個十六分音符.

強聲·縱線·小节

你們知道,每個字裏都有強聲(重音).❶ 但在文字裏通常並不標出強聲,因爲字句發音是大家所熟悉,盡人皆知的.

音樂裏面也有強聲.可是和文字不同的,在樂譜裏面強聲必須標注出來.否則,你要奏一首不熟悉而又沒有配歌詞的曲調,便無法奏得準確了.

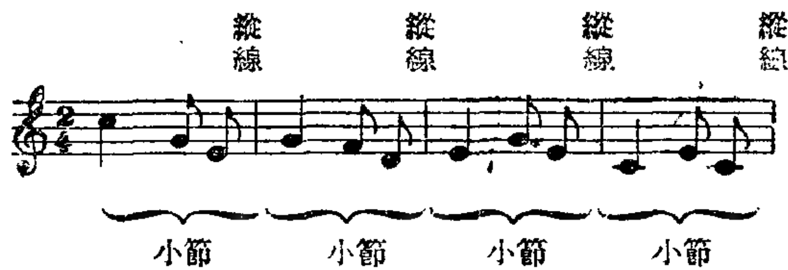
在樂譜上是用一種特別記號——縱線——來表示強聲的.

縱線是一條截斷譜表的垂直線.它放在強聲音符的前面.

兩縱線之間的一部分樂譜,稱爲一小節.

❶ 在俄語以及其他歐洲語言裏,凡多節音的字都有一個固定的強聲.——譯者註.

我們用縱線把一首樂曲分爲許多時間相等、強聲排列均勻的小節.這樣,看起樂譜來就很方便了.

拍子和拍號

試讀普希金的詩歌冬夜裏的一行:

Бу́ря мгло́ю не́бо кро́ет❶

試把每個字分成音節,再標出重音. 這樣你們便能看出,重音是按一定次序輪流出現的:每個字包含一個帶重音的音節,和一個不帶重音的音節.

現在再讀萊蒙托夫的詩歌烏雲裏的一行:

Ту́чки небе́сные ве́чные стра́нники❷

試把這行詩歌的每個字分成音節,再標出重音,於是你們就能看到,這行詩歌的重音,又按另一種次序輪流出現了: 在每一個有重音的音節後面總跟着兩個沒有重音的音節.

帶重音的音節稱爲"強聲部分".

不帶重音的音節稱爲"弱聲部分".

重音相隔一定數目的音節的周期再現,稱爲拍子.

有些詩歌(例如冬夜)裏面, 帶重音的音節與不帶重音的音節間

---

❶ 中譯爲:風暴猖狂,天昏地暗.

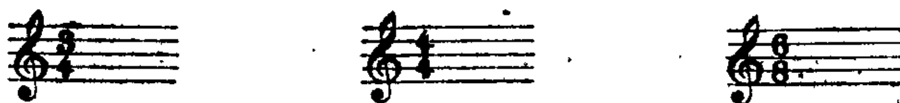
❷ 中譯爲:天上的雲朵兒,永遠地飄蕩着.

隔地出現，也就是說，重音總落在每兩個連續音節中第一個上面．這樣的詩歌構成了二拍子．

另一些詩歌(例如烏雲)裏面，一個帶重音的音節與兩個不帶重音的音節輪流出現，也就是說重音總落在每三個連續音節的第一個上面，這樣的詩歌構成了三拍子．

音樂裏也有這種強聲(卽重音)周期再現的情形．

在記譜時，樂曲的拍子（也就是強聲的周期再現）是由兩個重疊的阿剌伯數字來表示的．這兩個數字通常寫在樂曲的開端，譜號的後面．例如：

計拍的單位

爲了辨別一首詩歌的拍子，我們必須把字句分爲音節，標出重音，然後再辨別它裏面重音每隔多少音節出現一次．所以音節乃是一種量衡，一種計拍的單位，有了它，我們才可辨別出詩歌的拍子．

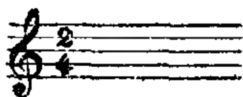
理論上說起來在樂曲裏面我們可以隨便用哪種音符來作爲計拍的單位，但我們最常用做計拍的單位的，是四分音符或八分音符．而二分音符就不大用爲計拍的單位了．

我們要記錄音的長度，首先須決定用哪一種音符來做計拍的單位．

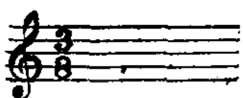
計拍的單位，又叫做小節的"拍"．

拍號的上面的數字，表示一小節裏有幾拍，下面的數字，表示以哪一種音符作爲一拍．

例如下面這個拍號表示該樂曲是二拍子（上面數字是2），以四分音符為一拍（下面數字是4）。

下面這個拍號，則表示該樂曲是三拍子（上面數字是3），以八分音符為一拍（下面數字是8）。

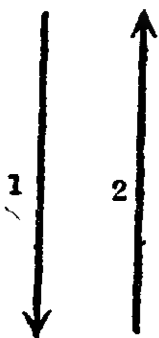

二拍子與三拍子都稱為單拍子.

二拍子小節裏的強拍與弱拍及其計拍與指揮

在冬夜這行詩歌的每個強音節的前面畫一條縱線，把它分為許多小節.再在每個音節上面記一個四分音符，拿它們作為計拍的單位或小節中的一拍.於是每小節裏便有了兩個四分音符：對着強音節的是小節的強拍，對着弱音節的是小節的弱拍.

在二拍子中，每小節的第一拍總是強的，第二拍總是弱的.❶

1.在強音節（小節中的強拍）時揮手的方向.
2.在弱音節（小節中的弱拍）時揮手的方向.

❶ 例外的情形留到下一講裏再談.

把第一行詩快慢均勻地讀一遍，當讀到強音節——每小節第一拍時，把手由上揮到下面；讀到弱音節——每小節第二拍時，把手由下舉到上面，如上圖所示.

手的揮動必須一上一下，快慢均勻地連續着，要像鐘擺的擺動一樣地均勻準確。

音符	2/4 ♩ ♩	♩ ♩	♩ ♩	♩ ♩
詞句	風 暴	猖 狂，	天 昏	地 暗.
計拍	一 二	一 二	一 二	一 二
指揮	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑

手這樣快慢均勻而準確地輪流揮動，稱爲打拍子(指揮)。

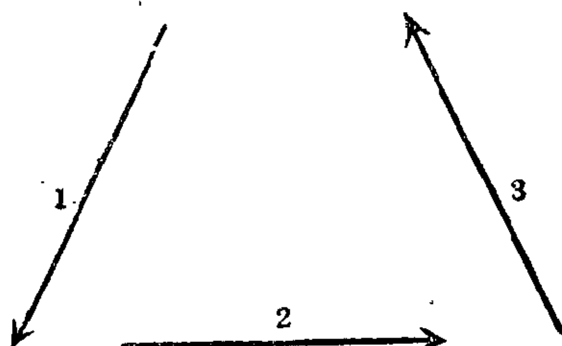
三拍子小節裏的強拍與弱拍及其計拍與指揮

照上述的方法在烏雲這首詩的每個強音節的前面畫一條縱線，把它分成許多小節，並且在每個音節上面記一個四分音符，以它們來做計拍的單位或是小節中的一拍，於是每小節裏就有了三個四分音符. 三個音符的第一個(對着強音節的)是小節的強拍，其他兩個(對着弱音節的)是小節的弱拍.

三拍子小節裏第一拍總是強的，第二、三拍都是弱的.❶

請你快慢均勻地讀第一行詩：當讀到強音節——小節中第一拍時，把手由上往下揮. 讀到它後面的一個弱音節時，把手由左往右揮. 讀到小節中最後一個弱音節時，把手由下往上揮，如下圖所示：

❶ 例外的情形留到下一講裏再談.

1. 在強音節(小節中第一拍)時揮手的方向.

2. 在第一個弱音節(小節中第二拍)時揮手的方向.

3. 在第二個弱音節(小節中第三拍)時揮手的方向.

音符	$\frac{3}{4}$ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩
詞句	天 上 的	雲 朵 兒,	永 遠 地	飄 蕩 着.
計拍	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三
指揮	↙ → ↖	↙ → ↖	↙ → ↖	↙ → ↖

由上面的兩個例子可以看出,計拍的方法是:

一、在兩拍子中——應當數到二爲止,“一”“二”、“一”“二”地數下去.

二、在三拍子中——應當數到三爲止,“一”“二”“三”、“一”“二”“三”地數下去.

指揮和計拍的時間要完全一致.指揮的基本要求是:

一、小節中第一拍(強拍),總是把手由上往下揮來表示的.

二、小節中最後的弱拍總是把手由下往上揮來表示的.

三、每次計拍,每次揮手,通常只是表示小節的一拍,而不是表示個別的音.所以,如果小節的一拍中包含了幾個短促的音(例如當四分音符爲一拍,而一拍中包含了八分音符或十六分音符時),那麼在計拍一次或手揮一下的時間內,便可奏好幾個音符(例如奏兩個八分

音符或四個十六分音符)；反過來說，如果一個音相當於小節中好幾拍，那末在奏它的過程中，便要指揮數下才行.

怎樣利用壁鐘的擺動來計算音符的長度與小節的拍子

鐘擺的每一次擺動（無論向左或向右）表示一個八分音符.所以在每個四分音符的時間內鐘擺要擺動兩次，一次向左，一次向右. 我們讀樂譜時通常以四分音符爲一拍，所以一拍就相當於擺動兩次的時間.鐘擺向左擺動一次，就表示一個新的四分音符的開始.

全音符的長度相當於四拍，當它持續發音時，要數“一拍”“二拍”“三拍”“四拍”.全音符要在數“一”時(鐘擺向左第一次擺動時)開始；在數到四“拍”時(鐘擺向右第八次擺動時)結束.

每個二分音符的長度相當於兩拍，當它發音時，要數“一拍”“二拍”.二分音符要在數“一”時(鐘擺向左第一次擺動時)開始；在數二

計拍	第一拍		第二拍		第三拍		第四拍	
	“一”	“拍”	“二”	“拍”	“三”	“拍”	“四”	“拍”
壁鐘的擺動	1	2	3	4	5	6	7	8
全音符(一個)	𝅝							
二分音符(二個)	𝅗𝅥				𝅗𝅥			
四分音符(四個)	♩		♩		♩		♩	
八分音符(八個)	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
十六分音符(十六個)	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯	𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯

"拍"時(鐘擺向右第四次擺動時)結束. 第二個二分音符在數"三"時(鐘擺向左第五次擺動時)開始;在數四"拍"時(即鐘擺向右第八次擺動時)結束.

每個四分音符的長度相當於一拍.當數"一拍"時(也就是鐘擺向左擺動一次,又向右擺動一次時),便是第一個四分音符;當數"二拍"時(鐘擺向左擺第三次,向右擺第四次時),便是第二個四分音符,餘類推.

八分音符的長度(每拍中有兩個八分音符)應該這樣計算:數"一"時(鐘擺向左第一次擺動時)是第一個八分音符,數"拍"時(鐘擺向右第二次擺動時)是第二個八分音符,餘類推. 所以每逢鐘擺擺動一次——便是一個新的八分音符.這樣看來,在一個全音符發音的時間內必須奏八個長度相等的八分音符.

十六分音符的長度(每拍中有四個十六分音符)應該這樣計算:數"一"時(鐘擺向左第一次擺動時)經過兩個相等的十六分音符. 數"拍"時(鐘擺向右第二次擺動時)又經過兩個相等的十六分音符,餘類推.也就是說,在一個全音符發音的時間內必須奏十六個長度相等的十六分音符.

問題與習題

1. 怎樣記錄音的長度,音符按其歷時的長短有哪些稱呼?
2. 音符右邊的附點有甚麼用處?
3. 怎樣表示音樂中的強聲?甚麼是縱線,甚麼是小節?
4. 甚麼是音樂的拍子?怎樣把它們在樂譜上表示出來?
5. 哪些拍子稱爲單拍子?
6. 甚麼是小節的強拍和弱拍?在二拍子和三拍子小節中,強拍和

弱拍該怎樣排列?

7. 二拍子該怎樣計拍和指揮?三拍子該怎樣計拍和指揮?

8. 拿一張譜表(或者你們自己畫一張),把俄羅斯民歌在花園裏在菜園裏的曲譜抄下來.在每個音符上寫出它的音名,並判斷每個音符屬於哪一組.然後用任何樂器奏這首歌曲,奏時照樂譜上所指示的方法計拍.

在花園裏在菜園裏

(俄羅斯民歌)

不很快地

曲譜

指揮
計拍 一拍二拍 一拍二拍 一拍二拍 一拍二拍

一拍二拍 一拍二拍 一拍二拍 一拍二拍

9. 把昨晚我在草地上散步這首曲譜抄下來,要抄得比書上高八度.抄譜時在每一個音符上注出音名並判斷它屬於哪一組,然後再核對有沒有抄錯.用樂器奏出該曲,奏時照譜上所指示的方法計拍.

昨晚我在草地上散步

(俄羅斯民歌)

曲譜

計拍 一拍二拍三拍 一拍二拍三拍 一拍二拍三拍 一拍二拍三拍

一拍 二拍 三拍 一拍 二拍 三拍 一拍 二拍 三拍 一拍 二拍 三拍

一拍 二拍 三拍 一拍 二拍 三拍 一拍 二拍 三拍 一拍二拍 三拍

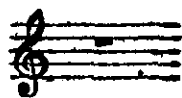
第三講　休止符·不完全小節·複拍子·音符的分組記法

休止與休止符

你們已知道怎樣記錄音和怎樣表示它們的高度與長度了，但你們可知道怎樣在樂譜上表示靜默的時間——休止嗎？

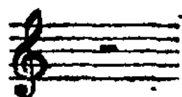
在音樂裏面，休止並不是一塊空白，它具有重要的作用，它也好像音一樣要用特別的記號來表示，而且要有嚴格規定的長度．

全休止符的長度相當於全音符，它的記法是在第四線的下面畫一條短而粗的橫線．它表示演奏者休止的時間要和全音符所記的音一樣長．

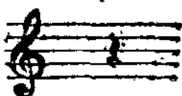
全休止符

二分休止符的長度相當於二分音符．它也像全休止符一樣用一條粗線來表示，不過這條粗線不是記在第四線的下面，而是記在第三線的上面．

二分休止符

四分休止符的長度相當於四分音符，它的記法如下：[1]

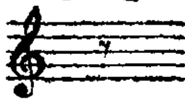

四分休止符

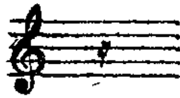
[1] 四分休止符也可記成ㄨ與丫．——譯者注．

八分休止符的長度相當於八分音符，它的記法如下：

八分休止符

十六分休止符的記法也和八分休止符一樣，所不同的只是它頭上有兩撇。

十六分休止符

休止符右邊的附點也和音符右邊的附點具有同樣的作用，它把前面休止符的長度延長一半。

不完全小節

在上一講裏討論到音樂的拍子時，我們曾讀過普希金的詩歌冬夜與萊蒙托夫的詩歌烏雲．這兩首詩都是從強音節（卽從帶重音的音節）開始的．可是無論詩歌或樂曲，往往也有不從強音節開始，而從弱音節開始的．

試讀下面萊蒙托夫的詩歌星裏面的幾行：

Вверху́ одна́

Гори́т звезда́

Мой у́м одна́

Мани́т всегда́❶

在每個字上注出重音，便會觀察到，在這首詩裏重音不落在第一個音節上，而是落在第二個音節上；從第二個音節開始便是普通的二拍子了．

❶ 中譯爲：一顆明星照耀大地，像我智慧永遠光輝．

現在再讀聶克拉索夫的詩歌農民的孩子裏的兩行：

Однáжды, в студёную зи́мнюю пóру

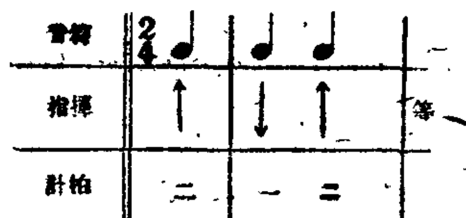
Я и́з лесу вы́шел: был си́льный морóз❶

注出重音後便會看到，這首詩歌是從弱音節開始的，從第二個音節起才開始普通的三拍子。這種情形在音樂裏也常常發生。下面所引的一首歌籬笆編起來吧就可作爲例子：它是從不完全小節的弱拍子開始的。

缺掉起始的部分，只由後面一個或數個音符構成的拍數不全的小節，稱爲不完全小節。

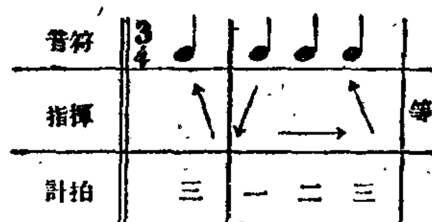
由不完全小節開始的樂曲，其終止小節也是不完全的。終止小節中所缺掉的時間，正是開始的不完全小節中的音符的時間。我們還是拿籬笆編起來吧來做例子。我們看，這首歌是於不完全小節終止的，終止小節缺掉第三拍。缺掉的時間正和開始的不完全小節中兩個八分音符相等。

在擊拍（指揮）時要表示不完全小節，必須從它開始的那一拍擊起。比如不完全小節只有一拍（只有二拍子中的第二拍；或者像籬笆編起來吧這首歌一樣，只有三拍子中的第三拍），那末我們就必須把手由下往上揮來表示它。假使不完全小節只有三拍子中的兩拍，那末我們替這個小節擊拍時就必須把手先向右揮，再向上揮如下圖：

$\frac{2}{4}$拍子中不完全小節的指揮法

❶ 中譯爲：在冬天裏寒冷又刮風的一日，我走出了樹林，感覺寒透骨。

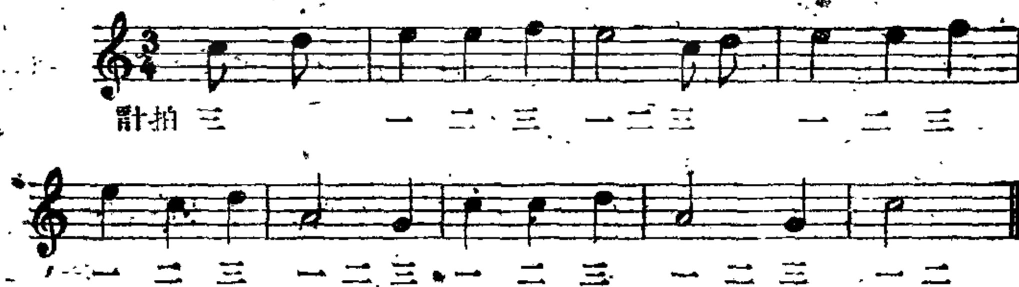
$\frac{3}{4}$拍子中含一個四分音符的不完全小節的指揮法

$\frac{3}{4}$拍子中含兩個四分音符的不完全小節的指揮法

籬笆編起來吧

（俄羅斯民歌）

複　拍　子

現在再回過來講冬夜這首詩歌.

我們讀了這首詩的第一行，知道它裏面的強音節和弱音節是間隔排列的，可是如果不僅讀一行，哪怕是讀它兩行吧，

Бýря мглóю нéбо крóет

Ви́хри снéжные крутя́……❶

你們就會注意到，當這些強音節和弱音節均勻地間隔排列時，在某些

❶ 中譯爲：風暴猖狂，天昏地暗，茫茫雪花滿空飛.

字上（就例如"cнéжныé"這個字）便會出現兩個同樣強的重音．可是在日常的語音中是沒有這種情形的，因爲每個字只能有一個重音．我們從這種情形可以得出甚麼結論呢？很明顯的，在這首詩歌中所發生的決不是單純的二拍子，而是一種比較複雜的重音排列方式了．這些重音，有一批是強的，另一批是比較弱的．我們讀這首詩歌，可把它的重音分成單數和雙數，而把雙數的讀得比單數的強一些．

強的重音間以次強的重音，這種排列法在音樂中是常見的．

把許多小節的單二拍子（或三拍子）排列起來，使每小節第一拍輕重不同，這樣便組成所謂複拍子了．

把單二拍子成對地排列起來，使第一小節的強聲強些，第二小節的強聲弱些，它們便造成複四拍子了．

把單三拍子成對地排列起來，使第一小節的強聲強些；第二小節的強聲弱些，它們便造成複六拍子了．

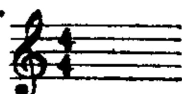
四拍子的强聲、計拍與指揮

四拍子（我們已經講過，而且它的名稱也表示出）在一小節中包含四拍．它是由兩個單二拍子的小節合成的，不過這兩小節裏的強聲的力度不等．

四拍子每小節中的第一拍是強拍，第三拍是次強拍，第二拍和第四拍都是小節中的弱拍．

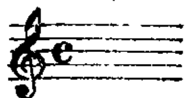
拍子的縱線只放在小節中第一個強拍的前面．

四拍子通常有下列幾種記法：

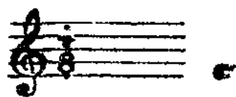

$\frac{4}{4}$拍子，每小節中有四拍，以四分音符爲一拍．

有時$\frac{4}{4}$的拍號可用"C"號來代替．$\frac{4}{4}$拍子這樣的記法已被普遍採用了．

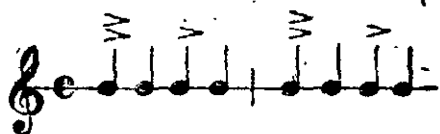

$\frac{4}{4}$拍子的另一種記法．

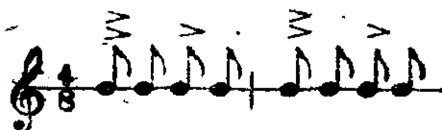

$\frac{4}{8}$拍子，每小節中有四拍，以八分音符為一拍．

四拍子每小節強聲排列的順序如下：

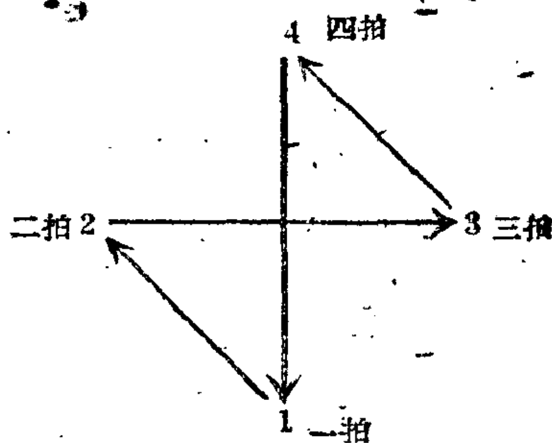

$\frac{4}{4}$拍子，每小節中有兩個強聲，第一個強聲是強的，落在每小節第一拍(第一個四分音符)上，它用音符上的≥來表示；第二個強聲是次強的，落在每小節第三拍(第三個四分音符)上，它用音符上的>來表示．

$\frac{4}{8}$拍子，每小節中有兩個強聲，第一個強聲是強的，落在每小節第一拍(第一個八分音符)上，第二個強聲是次強的，落在每小節第三拍(第三個八分音符)上，這些強聲也和前例一樣，是用≥和>來表示的．

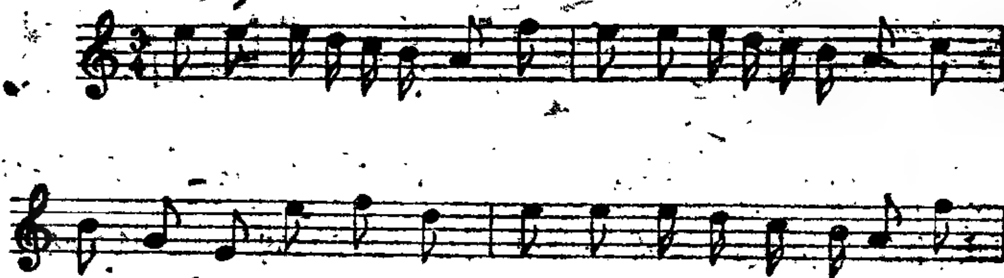
四拍子的樂曲的指揮法如下圖：

手由上往下揮表示每小節的第一拍(強拍);由下往左揮表示第二拍(弱拍);由左面往右平揮表示第三拍(次強拍);由右往上揮表示小節中的第四拍(弱拍).

音符的分組

請看我可愛的夜晚的歌譜.你們看了它一定覺得:一眼之下很難判定每小節裏一拍到甚麼地方結束,另一拍又從甚麼地方開始.這是由於甚麼緣故呢?這是由於每一拍都含有許多短促音符的緣故.

怎樣才能在樂譜上非常明顯地表示出短促的音符各屬於哪一拍?——這豈不使讀譜大大地方便了麼?

辦法是這樣的:我們用一條橫線來代替符尾——把許多音符併爲一組,把它們的符尾連成一條橫線.

八分、十六分或更短促的音符連合成的組,其長度通常相當於一拍.

把每一拍的短促音符組合起來,這種辦法稱爲音符的分組.

音符的分組使讀譜大爲便利,並且表明每小節裏強聲分配在哪些音符上.

每一組中的第一個音符總帶着或大或小的強聲.

現在把我可愛的夜晚的歌譜再抄在下面,作爲音符按拍分組的一個明顯的例子.你們瞧,在這首三拍子的歌曲裏,每小節的音符併成了三組,每一組的長度相當於一拍:

我可愛的夜晚

連接音符的橫線的條數，一定要與它所代表的符尾的撇數相等．所以如果併在一組裏的音符長度不同，它們上面橫線的條數也要各不相同．

例如：

計拍·指揮與讀譜的練習

僅是講講音樂或是讀讀音樂書，是不能學好音樂的．必須立刻用實際的練習來鞏固理論知識才行．所以必須用某種樂器把下面的歌曲奏出來，記住它們，並盡可能把它們背唱出來．

練習唱歌要專心，不可性急，要避免錯誤，因爲一首歌曲（或練習曲）學錯了重新學過，比開頭正確地學習還要困難得多.

如果這裏所載的某一歌曲越出了你的樂器和歌聲的音域，而唱奏起來覺得過高或過低，那麼你在唱奏時可視自己的便利把它升高或降低八度.

練習一、奏白俄羅斯歌曲鵝飛來了. 你們可看到這首歌曲是四拍子的，它裏面包括許多二分音符和四分音符. 替四拍子計拍或指揮時，必須按照在本講裏所學到的方法.

鵝飛來了

（白俄羅斯民歌）

練習二、奏格林卡的歌劇伊凡·蘇薩寧中的歌曲光榮頌，這首歌曲裏音符的長度由一個到四個四分音符不等. 你們學這首歌曲時，可照四拍子的方法計拍或指揮，等這首歌曲學會了，你們再以二分音符爲一拍照 *alla breve*❶ 兩拍子的方法計拍或指揮.

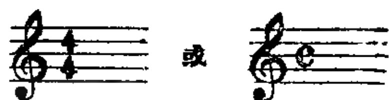
光榮頌

（歌劇"伊凡·蘇薩寧"結束時的大合唱）

❶ *alla breve*，每小節含有四個四分音符，但以二分音符作爲一拍. ——譯者注.

$\frac{4}{4}$ 拍子的兩種不同記法．每小節四拍，以四分音符爲一拍．

$\frac{2}{2}$ 拍子的兩種不同記法．每小節兩拍，以二分音符爲一拍．

練習三、奏在鐵匠鋪裏這首歌曲．你們可看到這首歌曲是兩拍子的，只由四分音符和八分音符構成．它由含一個四分音符的不完全小節開始，於含一個四分休止符的小節結束．八分音符要一對對地按拍組合起來，這首歌計拍、指揮和音符分組的方法如下：

在鐵匠鋪裏

(俄羅斯民歌)

有力地

音符記法

指揮　↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

計拍　一拍二拍一拍二拍　一拍 二拍　一拍 二拍

我們記住，應該在數到“二”時手由下往上揮，來表示不完全小節。

練習四、奏在蘋果樹下。這首歌曲是兩拍子的，由八分音符和十六分音符構成。當一拍由十六分音符構成時，我們每計一拍（手揮一下時）必須奏四個十六分音符。

在蘋果樹下

（俄羅斯民歌）

不很快地

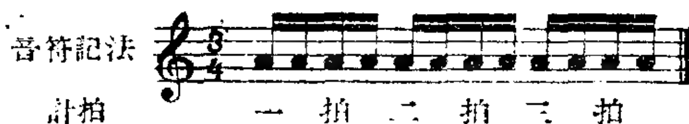

我們按“二拍子”的計拍和指揮方法來奏十六分音符，起初是不容易奏得均勻的。所以，我們爲了方便起見，可改按“四拍子”計拍方法（好像$\frac{4}{8}$拍子一樣）來奏它，下面便是$\frac{2}{4}$小節中十六分音符的計拍、指揮和分組的方法，並且附以“四拍子”的輔助計拍法。

音符記法	（$\frac{2}{4}$ 十六分音符）			
指揮	↓	↑	↓	↑
計拍	一拍	二拍	一拍	二拍
輔助計拍	一拍二拍	三拍四拍	一拍二拍	三拍四拍

練習五、奏俄羅斯民歌我可愛的夜晚．這是一首三拍子的歌曲．由八分音符和十六分音符構成，結束處是一個四分音符．

三拍子裏的八分音符，也和在二拍子與四拍子裏的一樣，要一對一對地按拍分組的．記十六分音符要照下圖的方式，一拍一拍地組合起來．

練習六、奏游擊隊歌曲沿山循谷．你在這首歌曲中，首先便遇到一個附點四分音符．為了正確地替附點四分音符計拍，使它時間準確，可以參考下面的圖：

沿　山　循　谷

（游擊隊歌曲）

以上為二拍子裏附點四分音符的計拍法．

以上爲三拍子裏附點四分音符的計拍法.

以上爲四拍子裏附點四分音符的計拍法.

在音樂裏面還可遇到其他各種附點四分音符和八分音符的配合形式.但你們根據以上的圖式已可自己分析它們了.

問題與習題

1. 甚麼叫做休止符,休止符在樂譜中怎樣記法?

2. 甚麼叫做不完全小節?二拍子的樂曲中,含一拍的不完全小節該怎樣來打拍子?三拍子和四拍子中,含兩拍的不完全小節該怎樣打拍子?

3. 甚麼叫做複拍子?四拍子的樂曲每小節中的強拍、次強拍和弱拍該怎樣排列?四拍子樂曲該怎樣指揮?

4. 甚麼叫做音符的分組記法?在二拍子、三拍子和四拍子中,八分音符十六分音符該怎樣組合起來?

5. 把上講裏在花園裏在菜園裏與昨晚我在草地上散步這兩首歌曲抄下來.在抄的時候,用橫線代替符尾把每一拍中的八分音符組合起來.

用樂器奏這兩首歌曲,憑聽覺來核對你有沒有抄錯.

第四講　本位音與變化音的名稱·連合線與一些樂譜記號

半音與半音階

當我們將巴拉萊卡、曼陀林、六弦琴的弦撳在不同的橫格上，或是按住手風琴、鋼琴上不同的鍵時，大家都知道，我們就會奏出高度不同的音來.

兩個音高度上的距離稱爲音程．近代音樂中所採用的最小音程叫做半音.巴拉萊卡、曼陀林或六弦琴的同一條弦於兩個鄰近的橫格上所發的音，或是手風琴、鋼琴上兩個相鄰的鍵(黑鍵和白鍵都計算在內)所發的音，其高度上的差別便是半音.

正好像公尺是長度的單位，公斤是重量的單位一樣．半音是近代音樂所用音程的最小單位．大多數樂器都可奏出彼此距離半音的音列.

彼此相隔半音排列起來的音列稱爲半音階．半音階在音樂裏的意義，正好像文字裏的意義一樣.

本位全音階

你們如果用樂器奏任何一首熟悉的歌曲，就會感覺到那個歌曲裏使用了不多幾個音，而且它們之間的距離很少是相距半音的.

如果把歌曲裏所用的音全部按照高低的順序排列起來，從最低的音奏到最高的音，我們便得到了全音階.

音樂裏最廣泛使用的音列，是由你們已熟悉的幾個音名構成的:

c d e f g a b

這個音列稱爲本位全音階.

本位全音階中的音程，排列如下:

c d e f g a b c

全音 全音 半音 全音 全音 全音 半音

c 和 *d* 之間的音程等於兩個“半音”

d 和 *e* 之間的音程等於兩個“半音”

c 和 *f* 之間的音程等於一個“半音”

f 和 *g* 之間的音程等於兩個“半音”

g 和 *a* 之間的音程等於兩個“半音”

a 和 *b* 之間的音程等於兩個“半音”

b 和上一組的 *c* 之間的音程等於一個“半音”.

因爲兩個“半音”組成一個全音，所以爲了便利起見，我們記憶全音階音程的排列次序，可用如下的公式:

全 全 半 全 全 全 半

本位音與變化音

你們都知道近代的樂器大都可奏半音階. 但我們以前所舉的曲例都是由本位全音階中的音構成的. 而你們都知道，在本位全音階裏，只有在 *e—f* 與 *b—c* 之間才可遇到半音，而其他相鄰各音之間，都是相隔一個全音(兩個“半音”)的. 我們在演奏這些樂曲時還沒有用過 *c—d*, *d—e*, *f—g*, *g—a*, *a—b* 之間的音，關於這些音的記法，我們還沒有談過.

這些音並沒有特殊的名稱: 它們和本位全音階的音，是用同樣記

號和音符記在譜表上的，不過添了個升號或降號罷了.

本位全音階的音稱爲"本位音"，附升降號的音稱爲"變化音".

升 號

升號的記法是：#

它記在要升的音符前面的同線或同間上. 升音的名稱，是本位音的名稱加一個"升"字.

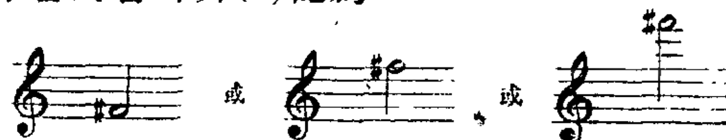
比 c 高半音的音叫升 c，我們看它所屬的組，可把它記爲：

比 d 高半音的音叫升 d，我們看它所屬的組，可把它記爲：

比 f 高半音的音叫升 f，記爲：

比 g 高半音的音叫升 g，記爲：

比 a 高半音的音叫升 a，記爲：

有升號的音符比同線間上沒有升號的音符要高半音. 升降號只能使小節裏在它後面同線間上的音符升降. 它的效力並不能達到以後的小節中去，但調號裏的升降號（以下各講裏我們會談到調號），和兩小節中用連合線聯合起來的同音上的升降號，效力都可越出小節

之外.(至於甚麼是連合線,它有甚麼意義,我們在下面就要講到的.)

降　　號

降號的記法是:♭

它和升號一樣,也是記在所要降的音符前面同線或同間上的.降音的名稱,是本位音的名稱加一個"降"字.

比 b 低半音的叫降 b,我們看它所屬的組,可把它記爲:

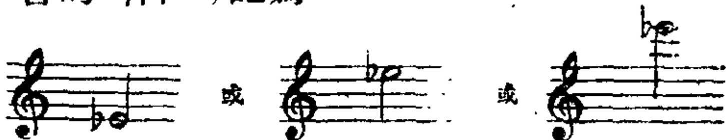
比 a 低半音的叫降 a,我們看它所屬的組,可把它記爲:

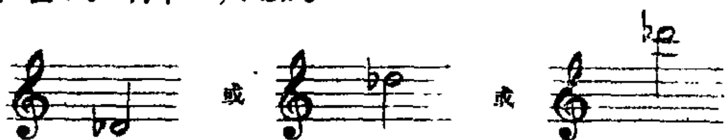
比 g 低半音的叫降 g,記爲:

比 e 低半音的叫降 e,記爲:

比 d 低半音的叫降 d,記爲:

有降號的音符比同線間上沒有降號的音符要低半音.

降號也和升號一樣,可使它後面同小節中的同線間上的音符全降低半音.它的效力不能達到以後各小節中.例外的情形如升號中所述的一樣.

本　位　號

取消升降號的效用，要用本位號．它的記法爲：♮

本位號記在要還原的音符前面同線或同間上．

連合線及其作用

連合線記成弧形：

它的作用如下：

1. 如果連合線是聯結兩個或幾個高度不同的音的，❶ 那麼這些音便要奏成 *legato*，就是說它們要聯貫起來，音與音之間的過渡要非常圓順流利（見我們大家來唱歌）．

我們大家來唱歌

（俄羅斯詼諧民歌）

❶ 這種連合線稱爲"連接線"．——譯者注．

2. 如果連合線是聯結兩個同樣高度的音符的,❶ 那麼它們就可奏成一個音,其長度等於所連合的兩個音符之和.例如:

奏三個四分音符的長度.

奏三個八分音符的長度.

如果一個音的長度等於幾個音符的總和,那麼每兩個鄰接的音符之間都要劃一條連合線,例如:

奏七個四分音符的長度.

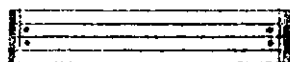

奏七個八分音符的長度.

用連合線聯結起兩個音符來記同一個音的例子,你們可在上一講的歌曲沿山循谷的第六、十小節中找到.

反覆號

反覆號是一對各附有兩點的複縱線,其式樣如下圖:

包括在這中間的一段樂譜應該加以反覆,即唱或奏兩遍.

跳越號

如果在反覆號中的一段樂譜有兩個不同的結尾,那麼在這兩個結尾的譜表上面都要劃一道方括弧,注上 1, 2 等字樣.

這兩道方括弧表示:首先要把樂曲(或其一段)奏到反覆號爲止,在奏第二遍時,要跳越 1 的部分,直接奏 2 的部分.

---

❶ 這種連合線稱爲延音線.——譯者注.

強 弱 號

演奏時的強弱，是用下列各種記號來表示的，通常這些記號要記在譜表的上面.

pp ——*pianissimo* 倍弱.

p ——*piano* 弱.

mp ——*mezzo piano* 中弱.

mf ——*mezzo forte* 中強.

f ——*forte* 強.

ff ——*fortissimo* 倍強.

═══ 或作 *crescendo*（簡寫爲 *cresc.*）——漸強.

═══ 或作 *decrescendo*（簡寫爲 *decresc.*） 漸弱.

sf 或 *sfz* ——*sforzando* 特強. 附了這個記號的音或和弦應該特別強.

> ——*accent* 特強. 意義同上.

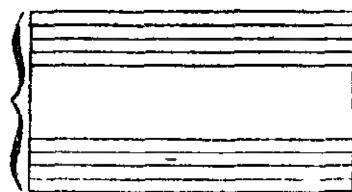
鋼 琴 譜 表

大多數的器樂曲或聲樂曲只記在一道譜表上.

可是像鋼琴、豎琴、手風琴與幾種其他的樂器所奏的音樂便要記在兩道並排的譜表上.

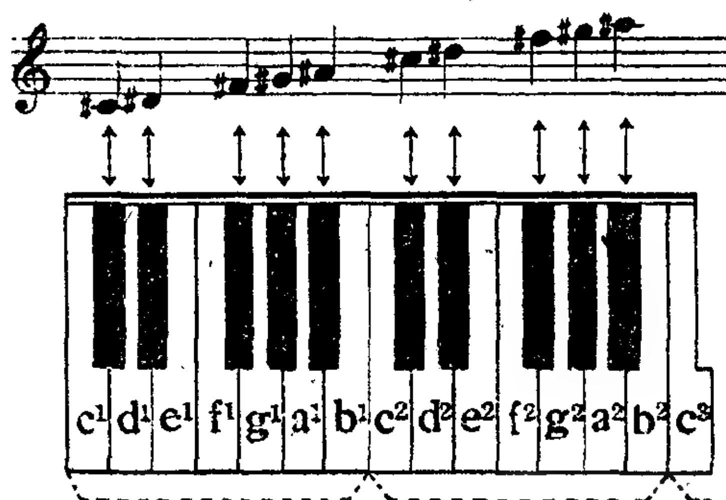
每一對這樣的譜表的左面要用一條大括弧連接起來.

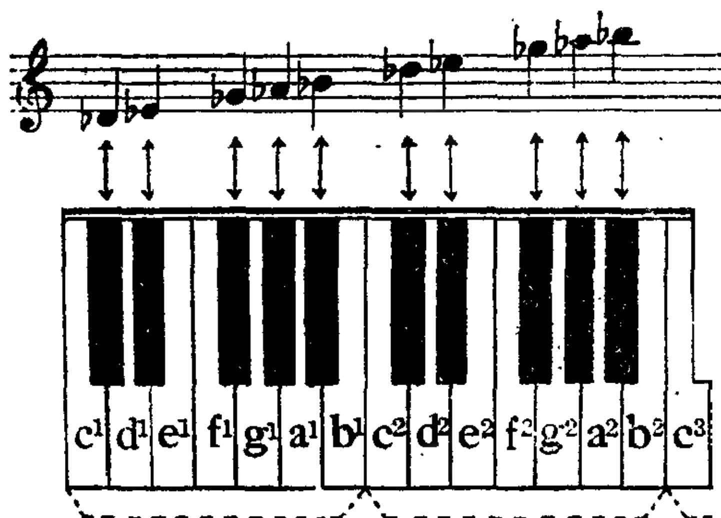
下面譜表上所記的音符是左手彈的. 上面譜表上所記的音符是右手彈的.

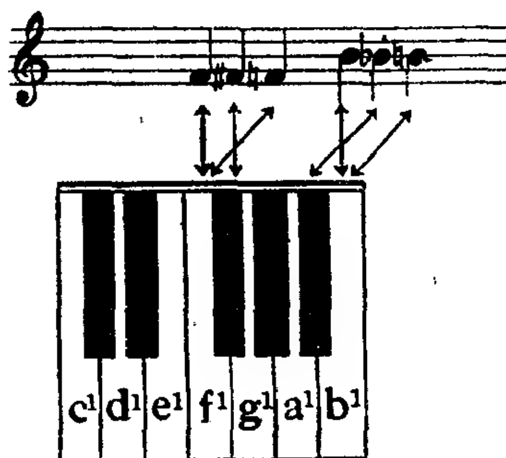

你們已經知道,鋼琴的白鍵所奏的是本位音: *c d e f g* 等.

鋼琴的黑鍵所奏的是變化音: *♯c ♯d ♯f ♭b ♭a ♭g* 等,相當於各升降音的黑鍵,見下圖:

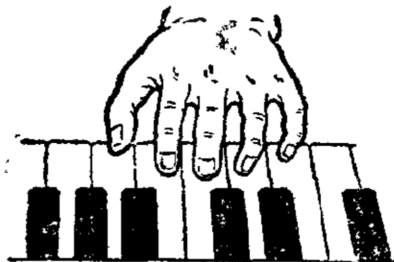

現在試坐到鋼琴面前，把我們大家來唱歌、斯大林頌、友誼歌奏出來．這幾首歌曲有的用一道譜表記錄，有的用兩道譜表記錄．

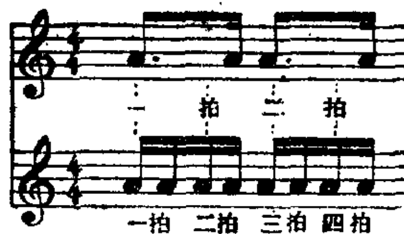
把記在一道譜表上的歌曲先用右手，再用左手輪流彈幾遍，等到彈得很純熟了，再試用兩手同時奏八度音．

手在鋼琴鍵盤上的位置

記在兩道五線譜上的歌曲，必須照上述方法彈奏：下面譜表上記的音符要用左手彈，上面譜表上記的音符要用右手彈．

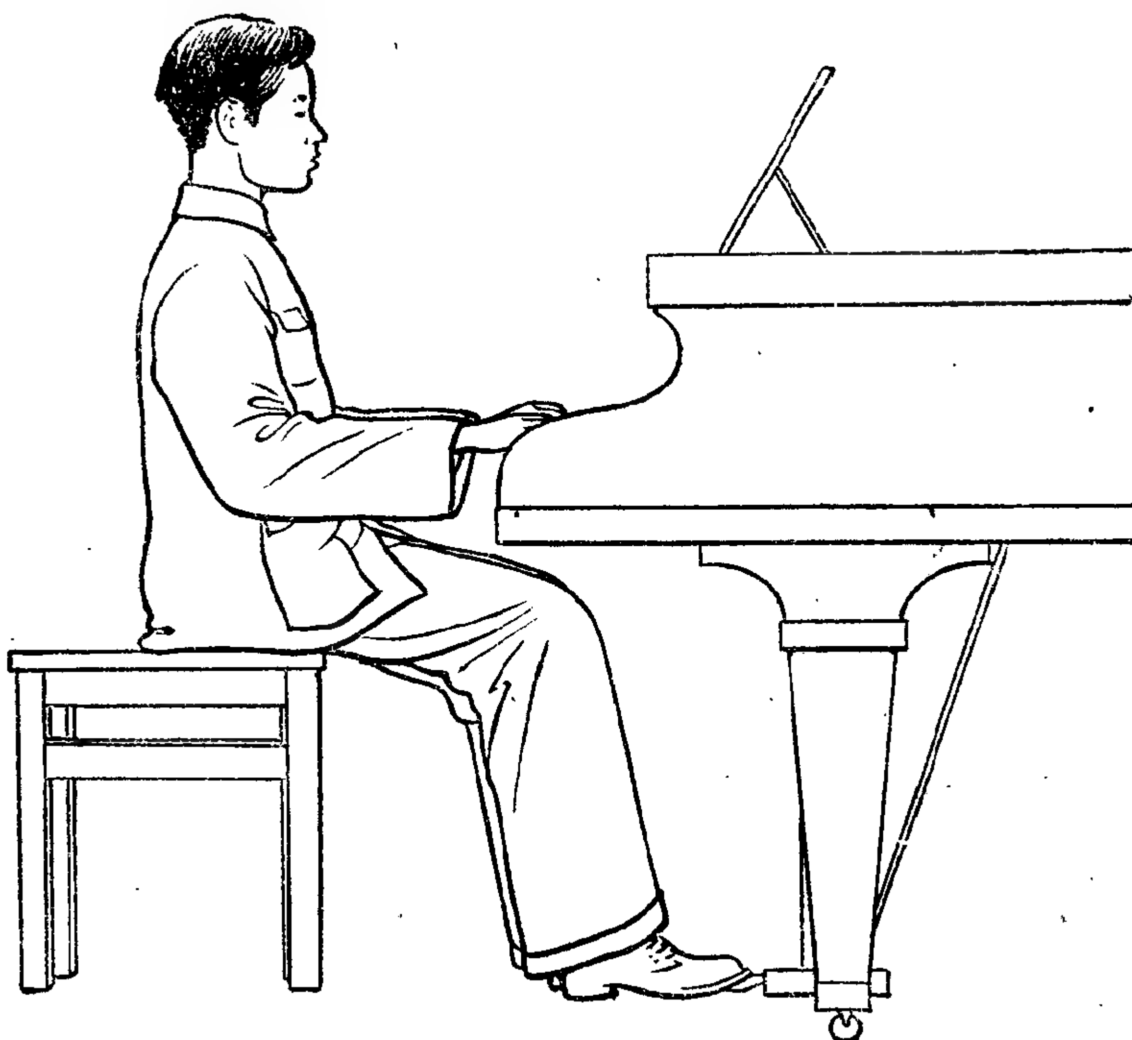
你們在斯大林頌與友誼歌中會碰到一些附點八分音符和十六分音符．為了把這些音符的時間奏得準確，在練習這些小節時可想像把每拍都分成四個十六分音符，然後再用輔助計拍法來計拍：

歌曲中載有歌詞，是為了你們學起來更便利，並且在學會了這些歌曲以後能夠唱它們．

聲樂曲就是供人唱的樂曲．其音符的分組，和器樂曲音符的分組略有不同的地方．但這種不同的地方等到以後再講．現在我還是依照原來的規則，把八分音符和十六分音符，按照一拍一拍地來分組記．

這些樂曲不僅可用鋼琴彈奏，而且可用任何樂器奏．

必須這樣坐在鋼琴面前

斯 大 林 頌

莊嚴地，從容不迫地　　　　　　　　　　　　　　勃蘭切爾

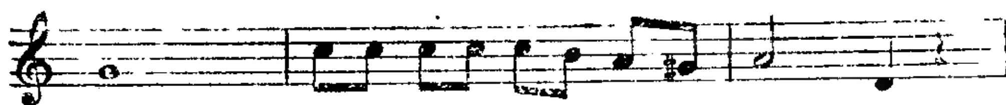

1. 我 們生 在 美麗的祖國　原　　野，　　生 在 勞動 戰鬥的時

2. 陽 光普 照 廣大的蘇維埃聯　　盟，　　蘇 聯 成爲 光明的地

3. 我 們青年們該有 多麼　幸　　福，　　就 像 春天 美麗的朝

4. 我 們具 有強壯而巨大的 翅　　膀，　　更 增 加了 上升的力

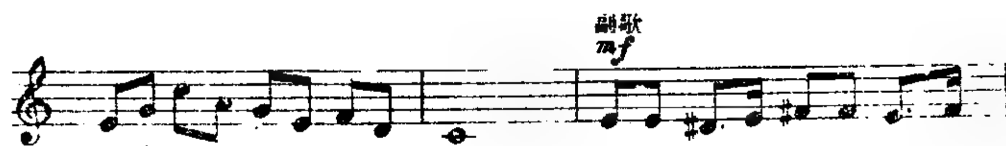

代、 我們 編了 一首 美麗 歌 曲，

方。 斯大 林他 灌溉 着那 穀 糧，

陽。 斯大 林同 志的 溫暖 微 笑，

量。 我們 享受 着愛 情 幸 福，

來把至友和領袖歌 唱。 斯大 林是 我們 勝利的

穀糧堆滿在集體農 莊。

使得我們的心花怒 放。

歌頌蘇維埃祖國榮 光。

旗 幟， 斯大 林 是青年的曙 光。

我們 盡 情 歡唱着迎接 勝 利， 我們 永 遠跟着斯大

林。 我們 盡 情 歡唱着迎接 勝 利，

我們永 遠跟 着 斯大 林。 林。

友 誼 歌

（摘自影片“紅領巾”）

進行曲速度　　　　列平

誰　熱烈　信任　友　情，和　大家　並肩前

進，　他　永遠不會躓　顚，　不　怕　任何　災難當

前．　他　如　果偶然絆　交，　朋　友　不會讓他跌

倒，　在災　難中他永遠　有　忠　實　朋友　來　依　靠，

無論　在　快　樂或是悲　傷　時　光，　我　們

永遠不把忠實朋友　遺　忘．　學　校　便　是家庭，它將

我　們　培　養，我　們　是兄弟　姊　妹，團結　就　是　力　量．　誰

（歌曲從頭反覆，奏到“終止”的地方，也就是說，把“副歌”重複一遍．）

問題與習題

1. 甚麼是音程？甚麼是半音？

2. 甚麼是半音階和全音階，它們有甚麼區別？從 c^1 開始到 c^3 爲止先把半音階奏一遍，然後再把本位全音階奏一遍，說出本位全音階各音之間全音和半音的次序。

3. 判斷在 c^1 上方兩個“半音”、七個“半音”、十二個“半音”的音各屬於哪一組，它們的名稱是甚麼？在 c^2 下方三個“半音”、七個“半音”、十二個“半音”的音各屬於哪一組，它們的名稱是甚麼？

用鋼琴或任何樂器把這些音奏出來。

4. 甚麼是變化號，你們知道哪幾種變化號？本位音和變化音的名稱是怎樣的？

5. 甚麼是連合線，它有甚麼用處？甚麼叫做反覆號，甚麼叫跳越號？甚麼是音的強度，它們在樂譜上該怎樣表示？

6. 說出第一講所載的白俄羅斯民歌鵝飛來了中每兩個鄰接音之間隔開多少全音或半音。

辨別音程要依這首歌曲進行的次序：一個音符一個音符順次看下去。

第五講　低音譜號·音程的名稱·速度術語·演奏樂曲的表情術語

小字組的音

我們已經好好地研究過小字一組和小字二組的音名與記譜法了.現在我們要來研究比 c^1 低的音應該怎樣記譜與怎樣稱呼.

我們從 c^1 起按照本位音的排列次序往下記,便得到:

b——在下第二間上

a——在下第二線上

g——在下第三間上

f——在下第三線上

e——在下第四間上

d——在下第四線上

c——在下第五間上

這些用高音譜表來記從下第五間的c開始到下第二間的b為止的音,構成小字組:

低音譜號

用高音譜表來記小字組,這種記譜法在許多樂曲中,在管弦樂的

“多姆拉”、❶“短笛”(記譜比實際發音低八度)和中提琴等音部中是普遍採用的. 但是添了許多加線,究竟會使讀譜困難. 為了在記錄小字一組以下各音時避免過多的加線,就要用到低音譜號了

低音譜號的記法如下: 𝄢 ❷

低音譜號的渦鬈和兩點繞住了五線譜的第四線. 它表示該線上所記的音是小字組的 f.

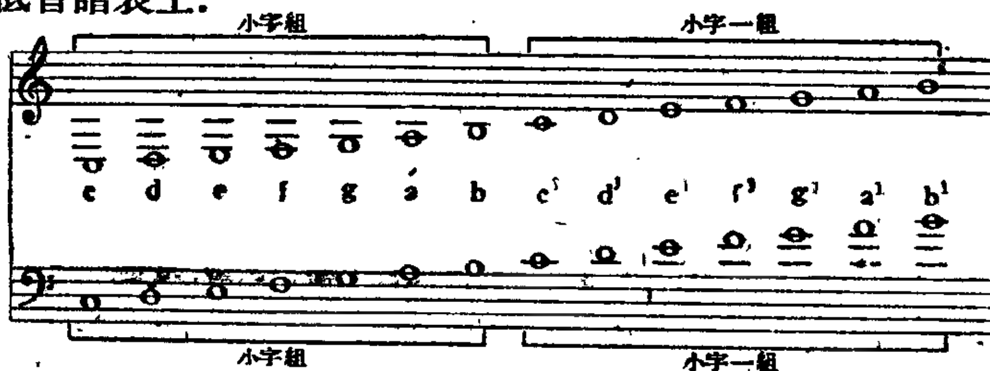
就因為這個緣故低音譜號又稱“F 譜號”.

我們知道了第四線是 f, 那末其他各音在低音譜表上的位置,就不難確定了.

f 音記在低音譜表的第四線上, 那末它上面的第四間便是 g, 在 g 上面第五線上是 a, 餘類推. 在 f 下面的第三間上是 e; 在 e 下面的第三線上是 d, 餘類推, 如下圖所示:

我們已經說過, 小字組和小字一組的各音可記在高音譜表上, 也可記在低音譜表上.

❶ 多姆拉(домра)是俄羅斯民間弦樂器. 它有三根弦, 胴體作圓形, 頸細長, 樣子有些像我國的月琴. 有五種大小不同的多姆拉: 低音多姆拉、下中音多姆拉、上中音多姆拉、小多姆拉、最高音多姆拉. ——譯者注.

❷ 低音譜號亦有記為 𝄢 的. ——譯者注.

以上是小字組和小字一組分別在高音譜表和低音譜表上的記譜法。

當你們把兩組音分別記在高音譜表與低音譜表上時，須注意，記在高音譜表的下第一線的，和記在低音譜表的上第一線的，都是第一音組的c^1(又稱中央c)。

我們利用高音譜表和低音譜表，可把音樂上所用的音全部記下來。

如果我們把這些音按高低的順序排列起來，那末它們由最低音到最高音共七個完全的和兩個不完全的組。

全部樂音的記法，各組排列的次序和名稱，以及它們和鋼琴鍵盤的對照，都在下面的圖表裏：

八　度　號

即使應用了兩個譜表，還是不能避免過量的加線。

在我們記大字二組、小字三組和小字四組時，加線數竟大大地超過了譜表本身的線數。

爲避免過多的加線和便利讀譜，在高音譜表的上面和低音譜表的下面，應用一種特別記號，它稱爲八度號：

A_2 B_2 C_1 D_1 E_1 F_1 G_1 A_1 B_1 C D E F G A B c d e f g a b c^1 d^1 e^1 f^1 g^1 a^1 b^1 c^2 d^2 e^2 f^2 g^2 a^2 b^2 c^3 d^3 e^3 f^3 g^3 a^3 b^3 c^4 d^4 e^4 f^4 g^4 a^4 b^4 c^5

c a

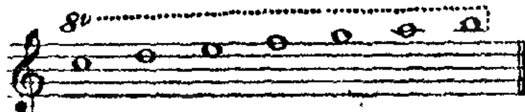
大字二組 大字一組 大字組 小字組 小字一組 小字二組 小字三組 小字四組 小字五組

譜表上全部樂音和鋼琴鍵盤對照表

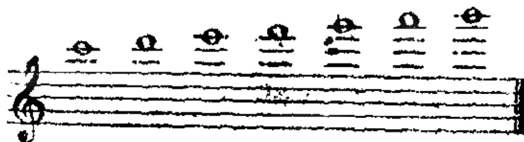
八度號形狀如下:

8^{v}........................

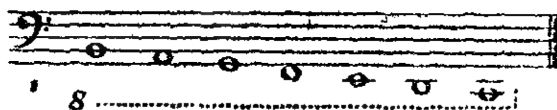
如果它記在音符的上面，那末它就表示要把這些音符提高八度演奏.如果它記在音符的下面,那末它就表示要把這些音符降低八度演奏,例如:

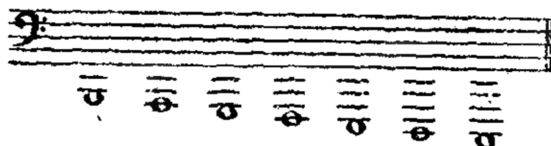
這樣記法的音符,演奏起來便要提高八度,奏爲:

又如:

這樣記法的音符,演奏起來便要降低八度,奏爲:

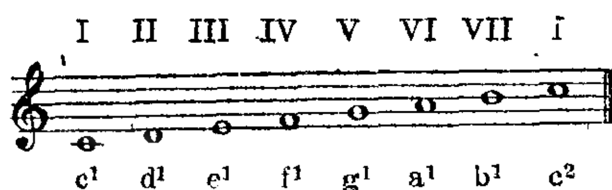
音程及其意義

你們看了上一講,已經知道甚麼叫音程了.音程就是兩音的高度上的比(兩音之間的距離).

你們也已經知道近代音樂所採用的，以及憑聽覺所能清楚辨別的最小音程是半音. 半音乃是鋼琴上兩個鄰鍵(黑、白鍵都順次計算在內)所發的音之間的距離.

你們已經學會數出曲調上任何兩個音之間全音和半音的數目.也就是說你們已學會怎樣來辨別音程的大小了.

現在你們必須學會音程的名稱，並且要學會按照其名稱就能確定音程裏含有幾個半音.

以上音列中，每個音都好像樓梯的一級：

第一級是 c^1.

第二級是 d^1.

第三級是 e^1.

第四級是 f^1.

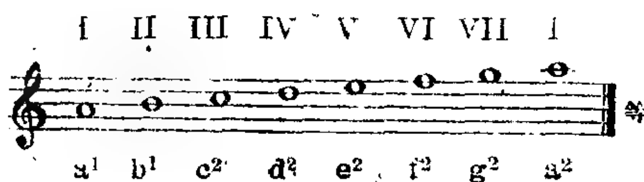
第五級是 g^1.

第六級是 a^1.

第七級是 b^1.

第七級以後，音級的計算要又從頭開始了.

音列不一定從 c^1 音開始，它可以從任何一個音開始. 例如：

在這個音列裏面：

第一級是 a^1.

第二級是 b^1.

第三級是 c^2.

第四級是 d^2.

第五級是 e^2.

第六級是 f^2.

第七級是 g^2.

第七級以後，音級的計算又要從頭開始了.

所以，計算音級可從任何一個音開始，不過計算時要按照音名的排列次序.

每級都有一個羅馬數字的記號與一個名稱:

第一級用羅馬數字　I 表示，稱爲"一度音".

第二級用羅馬數字　II 表示，稱爲"二度音".

第三級用羅馬數字　III 表示，稱爲"三度音".

第四級用羅馬數字　IV 表示，稱爲"四度音".

第五級用羅馬數字　V 表示，稱爲"五度音".

第六級用羅馬數字　VI 表示，稱爲"六度音".

第七級用羅馬數字　VII 表示，稱爲"七度音".

這些羅馬數字和名稱也可用來表示音程.

同級的(例如 c^1-c^1, d^1-d^1, e^1-e^1 等)寫在同線間上的兩音構成"一度音程"，例如:

兩個相鄰的音級，例如一級與二級、二級與三級或三級與四級(例如 c^1-d^1，或 d^1-e^1 或 e^1-f^1 等)構成"二度音程"，例如:

任何音與它上方第三音，例如一級與三級、二級與四級或三級與五級(例如 c^1-e^1, d^1-f^1 或 e^1-g^1 等)構成"三度音程"，例如:

任何音與它上方第四音（例如 c^1-f^1 或 d^1-g^1，或 e^1-a^1 等）構成"四度音程"，例如：

任何音與它上方第五音（例如 c^1-g^1 或 d^1-a^1，或 e^1-b^1 等）構成"五度音程"，例如：

任何音與它上方第六音（例如 c^1-a^1 或 d^1-b^1，或 e^1-c^2 等）構成"六度音程"，例如：

任何音與它上方第七音（例如 c^1-b^1 或 d^1-c^2 等）構成"七度音程"，例如：

相鄰音組的兩個同名音（例如 c^1-c^2 或 c^2-c^3 等）構成"八度音程"，例如：

在音樂中不但可遇到上述各種連續的曲調音程，而且也可遇到

同時的和聲音程：以上各講中所引用的歌曲，都可用作曲調音程的例子。在這些歌曲裏，任何兩個前後相續的音，都可構成一種曲調音程.

至於同時唱奏的和聲音程，我們可用下列的表(表中一對對符頭重疊、有公共符幹的音符，必須用樂器同時奏出)以及我們聽到的任何歌曲的伴奏來作爲它的例子.

現在你們的任務是：熟記各種音程的名稱，並且學會辨別任何兩音之間(八度以內)的音程.

一度

二度

三度

四度

五度

六度

七度

八度

上表的每行譜表上記了一種音程. 把這些音符相互間的位置記熟是很有益的. 因爲這樣做可使你們便利辨別音程,並流暢地讀譜.

速度術語與表情術語

每首樂曲都要有確定的速度,也就是說,演奏一首樂曲及爲它計拍和指揮都要按照一定的快慢.

在樂譜上我們可引用拍節機的度數來表示速度, 或是用專門術語來標明大約的速度和奏曲時的性質.

速度術語可分成三類:

(1)慢速度

largo——奏起來非常寬廣遲緩(最慢的速度).

lento——很緩慢地.

grave——莊重地.

adagio——慢而安詳地.

(2)中等速度

andante——適中的慢度.

andantino[1]——從容不迫.

moderato——中庸速度,不快不慢.

allegretto——活潑而稍快地(比 allegro 較慢).

(3)快速度

allegro——快而興奮地.

vivo——急速地.

vivace——較 vivo 快.

presto——非常急速地.

---

[1] *andantino* 比 *andante* 快.——譯者注.

prestissimo——最快的速度.

演奏樂曲的表情，通常用以下的術語:

accelerando——漸快.

agitato——激動地.

allargando——漸緩.

animato——活潑地.

appassionato——熱情地.

brillante——燦爛華麗地.

calando——漸弱漸緩.

cantabile——如唱歌(加於器樂曲上).

capriccioso——任情地，幻想地.

commodo——安靜地.

con anima——興奮地.

con brio——活潑而輝煌地.

con espressione——抒情地.

con fuoco——火般熱情地.

con grazia——優美地.

grazioso——優美地.

diminuendo——漸弱(簡語為 *dim.*).

dolce——柔婉地.

energico——有力地.

espressivo——抒情地.

funebre——悲傷地，送葬似地.

grave——莊重地.

legato——圓順地.

maestoso——莊嚴地.

marcato——明晰着力地.

meno——較小.

meno mosso——稍慢地(興奮稍減).

mosso——興奮地.

non——不.

non troppo——不過分.

pesante——沉重明晰地.

piu——較多地.

*piu mosso*❶——更興奮地.

poco a poco——漸漸地.

rallentando——漸慢(簡語爲 *rall.*).

risolute——果敢決斷地.

ritardando——漸慢(簡語爲 *ritard.*).

ritenuto——漸慢(簡語爲 *rit.*).

scherzo——詼諧地.

staccato——頓音.

*stringendo*❷——漸快.

a tempo——(在加慢或加快後)恢復原來速度.

tempo I——(在改變最初速度後)恢復最初速度.

tempo di valse——華爾茲速度.

tempo di marcia——進行曲速度.

音樂上用來表明速度的術語,只能給予我們一個大略的概念,所

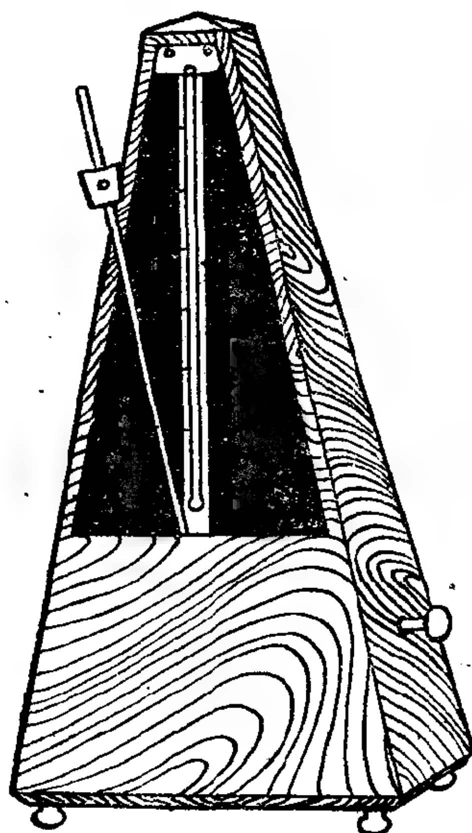
---

❶ *piu mosso* 意義卽漸快.——譯者注.

❷ *stringendo* 除了漸快,往往還漸強.——譯者注.

以標出速度術語的同一首樂曲，有時會被奏得快些，有時又會被奏得慢些.

人們爲了要準確地規定每拍的長度和演奏的速度，便應用一種特別的器械，這種器械叫做"拍節機".

拍節機

拍節機有一根用發條開動的振幹，振幹上有一個能移動的滑錘，錘愈往下移，每分鐘振動的次數愈多；錘愈往上移，每分鐘振動的次數愈少.在振幹的中心刻有度數，它表明着滑錘在某種位置時拍節機每分鐘可擊拍幾下．滑錘所指的數目也就是表示該樂曲於一分鐘內應奏多少拍.

在樂曲開始處譜表上記着 M.M. 和代表一拍的音符，然後寫上一個"="及拍節機滑錘所要放的數字，例如：

M.M. 𝅗𝅥 =60

它的意思是：二分音符爲一拍，每分鐘要奏60拍。

M. M. ♩ =120

它的意思是：四分音符爲一拍，每分鐘要奏120拍(進行速度)。

我們如依照拍節機演奏，便得把滑錘放在相當的刻度上，然後開動起來，振幹的每一次擊的速度，就是奏一拍的速度。

簡單流行的歌曲通常都不用拍節機來標明速度的，因爲它們演奏的速度已爲大家所熟知的了。

問題與習題

1. 甚麼叫做低音譜表？爲甚麼要用到它？它和高音譜表有何區別？

2. 音樂中所用的音一共有多少組？這些組的名稱是甚麼？其中哪幾組記在低音譜表上，哪幾組記在高音譜表上？

3. 甚麼叫做八度號？它有甚麼作用？

4. 畫一道譜表。在譜表的開端畫一個低音譜號。然後把大字組、小字組、小字一組的c各寫在譜表上。

5. 把第三講裏的白俄羅斯民歌鵝飛來了降低八度，抄在低音譜表上。

這首歌抄在高音譜表上是從小字一組的a^1開始的，你們把它降低八度抄寫時，就得從小字組的a開始，你們都知道a是抄在低音譜表的第五線上的。

把高音譜表和低音譜表上所抄的這首歌曲，分別用鋼琴(或其他樂器)奏一遍，再憑聽覺來核對，有沒有抄錯。

6. 把第三講中的游擊隊歌曲沿山循谷降低兩個八度，抄在低音譜表上。

這首歌曲原來在高音譜表裏是從小字一組的 a^1 開始的.

把它降低兩個八度抄寫時，就得從大字組的 A 開始. 你們知道大字組的 A 是抄在低音譜表第一間上的.

把高音譜表和低音譜表上所抄的這首歌曲，分別用鋼琴彈一遍，再憑聽覺來核對，有沒有抄錯.

7. 辨別鵝飛來了這首歌中每兩個鄰接音符之間是甚麼音程？(辨別音程時要依歌曲進行的順序，一個音符一個音符地看下去.)

根據本講內的音程表，來查核有沒有判斷錯.

再順便計算一下，這張音程表上每個音程各含有多少全音和半音.

8. 用鋼琴彈奏下面的歌曲.

紅太陽，你快升起了嗎

(歌曲改編爲簡易鋼琴曲)

安靜地　　　　古利遼夫

仙 鶴

(烏克蘭民歌)

中庸速度

第六講　造音程與辨別音程的方法

純音程・大音程・小音程

我們在上講結尾做第七題時，已辨別過鵝飛來了裏每兩個鄰接的音間是幾度音程了.

例如，我們已知道，這首歌曲的第五小節裏有兩個三度音程: c^2-e^2 與 a^1-c^2. 我們還知道第六小節裏有一個下降音列: d^2-c^2-b^1-a^1，在鄰接音間構成了三個二度音程: d^2-c^2, c^2-b^1, b^1-a^1.

你們如果把這一題的解答和第四講第六題的解答對照一下，就會發現，度數相同的音程未必含等數的全音或半音. 例如 c^2-d^2 的二度等於一個全音，而 b^1-c^2 卻只等於一個半音; c^2-e^2 的三度等於兩個全音，而 a^1-c^2 卻只等於一個全音和一個半音. 這種情形很多.

你們如果仔細研究上一講的音程表，就會得到更明確的概念了. 你們研究了這個表，就會發現它裏面除了一度與八度音程彼此相等以外，其他的同度音程都未必含等數的半音: 二度音程中只有 e-f 與 b-c^1 含半音，其他的都含全音; 三度音程中只有 c-e, f-a, g-b 含兩個全音，其餘的都只含一個全音與一個半音.

但是這種音程的差異在音樂上有甚麼意義呢? 讓我告訴你們吧.

度數相同，而所含半音的數目不同的音程，聽起來是大不相同的. 含半音的二度聽起來與含全音的二度完全不同. 含一個全音一個半音的三度聽起來也與含兩個全音的三度完全不同.

為了精密記出音程的性質(就是它所含全音與半音的數目)，便得在音程的名稱上加“純”、“大”、“小”等字樣作爲區別.

“純音程”(或稱“完全音程”)只有一度、四度、五度與八度. 其餘二度、三度、六度與七度都是“大音程”(或稱“長音程”)或“小音程”(或稱“短音程”).

下面是主要音程分類表，表上列有在 c^1 上造音程的實例，還指明每個音程所含全音與半音的數目.

仔細研究這個表，把各種音程用鋼琴或其他樂器奏出來，聆聽它們的音調，並記住每種音程所含的全音與半音數目.

音程分類表

主要音程的分類	音程所含全音數	在 c^1 上造音程的例子
純一度	0	c^1-c^1
小二度	$\frac{1}{2}$ 全音	c^1-$^\flat d^1$
大二度	1 全音	c^1-d^1
小三度	$1\frac{1}{2}$ 全音	c^1-$^\flat e^1$
大三度	2 全音	c^1-e^1
純四度	$2\frac{1}{2}$ 全音	c^1-f^1
純五度	$3\frac{1}{2}$ 全音	c^1-g^1
小六度	4 全音	c^1-$^\flat a^1$
大六度	$4\frac{1}{2}$ 全音	c^1-a^1
小七度	5 全音	c^1-$^\flat b^1$
大七度	$5\frac{1}{2}$ 全音	c^1-b^1
純八度	6 全音	c^1-c^2

除純音程、大音程與小音程以外，還有所謂“增音程”與“減音程”.

比純音程和小音程少半音的，稱爲“減音程”.

比純音程和大音程多半音的，稱爲"增音程"。

造音程與辨別音程的方法

我們如要在某音上造一個指定的音程，首先須找出相當的音級，然後在必要時還須利用升降號使音程的大小符合規定。

我們要辨別一個音程，首先必須看出它包含幾度，然後計算它所含全音半音的數目，再判定它是純音程、大音程還是小音程。

我們且研究幾個實例。

〔實例 1〕在 a^1 上方造大三度。

a^1 上方的第三度是 c^2，所以所求的三度音程就是 a^1-c^2。但在本講的開始就講過 a^1-c^2 只含 $1\frac{1}{2}$ 全音而不含兩個全音，所以它是小三度而不是大三度。那末該怎樣使 a^1-c^2 變爲大三度呢？有兩種辦法：或者把 a^1 降低半音 或者把 c^2 升高半音。可是根據題意是要在 a^1 上而不是在 $\flat a^1$ 上造音程，所以音程的基音 a^1 是確定不移，不可降低的。因此，要把音程改爲大三度，便只有把音程上方音 c^2 升高半音。這樣我們便得到 a^1 上方大三度的 $\sharp c^2$。這就是說所求的音程是 a^1-$\sharp c^2$。

〔實例 2〕在 c^2 下方造大二度。

c^2 下方第二度是 b^1。但是 c^2-b^1 只含半音，是一個小二度音程，爲了使它變爲大二度，便得把 b^1 降低半音（在現在的情況下絕不能升高 c^2，因爲指定正是要在它下方造大二度），所以 c^2 下方大二度的音便是 $\flat b^1$。所求的音程是 c^2-$\flat b^1$。

〔實例 3〕辨別 c^1-$\flat a^1$ 是幾度，是哪種音程。

因爲 $\flat a^1$ 是在 c^1 上方的第六度，所以這個音程是六度音程。又因爲 c^1-$\flat a^1$ 這個六度音程中含有四個全音，所以它是小六度。（參看上面的音程分類表）

複　音　程

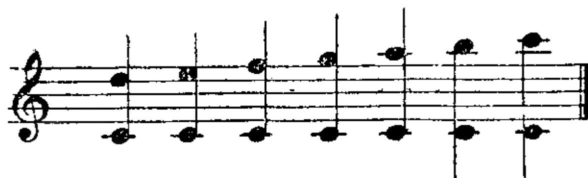
音程的度數不限於八度.

相距九級的音構成九度音程,卽八度以上的二度音程.

相距十級的音構成十度音程,卽八度以上的三度音程.

相距十一級的音構成十一度音程,卽八度以上的四度音程.

相距十二級的音構成十二度音程,卽八度以上的五度音程;相距十三級的音構成十三度音程,卽八度以上的六度音程. 最後,相距十四級的音構成十四度音程,卽八度以上的七度音程.

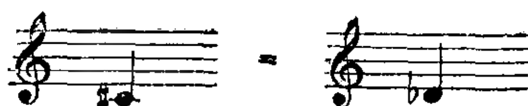
音程不用十四度以上的名稱.十四度以上的音程通常稱爲"兩個八度"(十五度),"八度上的九度"(十六度)等.

八度以下的音程稱爲"單音程",八度以上的音程稱爲"複音程".複音程也與單音程一樣,有"純"、"大"、"小"、"增"、"減"的區別.

等　音

你們知道,帶了升號的音符要比原來升高半音;帶了降號的音符要比原來降低半音.

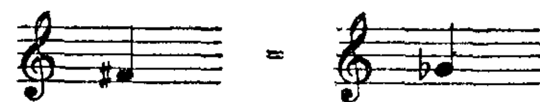
你們無疑地也注意到,同鍵發的音可以有兩種記法.例如c^1和d^1之間的音可記爲$\sharp c^1$(因爲它比c^1高半音),也可記爲$\flat d^1$(因爲它比d^1低半音).同樣d^1和e^1之間的音可記爲$\sharp d^1$(因爲它比d^1高半音);也可記爲$\flat e^1$(因爲它比e^1低半音).參看下例:

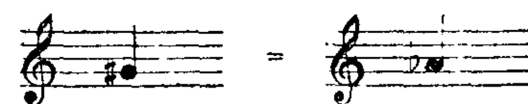
$\sharp c^1$ 的高度等於 $\flat d^1$.　兩音用同鍵彈.

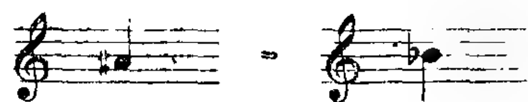
$\sharp d^1$ 的高度等於 $\flat e^1$.　兩音用同鍵彈.

$\sharp f^1$ 的高度等於 $\flat g^1$.　兩音用同鍵彈.

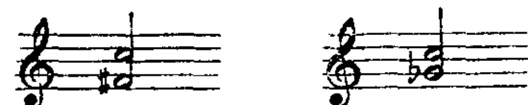
$\sharp g^1$ 的高度等於 $\flat a^1$.　兩音用同鍵彈.

$\sharp a^1$ 的高度等於 $\flat b^1$.　兩音用同鍵彈.

這種名稱不同而高度相同的音稱爲"等音". 改變音的名稱而不改變它的高度——這種方法稱爲"等音變換".

你們在以上的課程中一定也注意到有些音程,雖然名稱不同,卻含有等數的全音與半音. 例如"減五度"與"增四度",雖然名稱不同,卻同樣含有三個全音.

減五度　　增四度

(包含三個全音)　(包含三個全音)

名稱不同,而含等數的全音與半音的音程稱爲"等音程". 把減五度音程(例如 $\sharp f^1$-c^2)的一音作等音變換(例如把 $\sharp f^1$ 變爲 $\flat g^1$), 便得到它的等音程增四度 $\flat g^1$-c^2.

在歌唱或奏提琴時，一個音程和它的等音程是稍有不同的，可是在奏鋼琴等樂器時，兩者卻毫無分別．

重升號與重降號

試想，如果要在 #d^1 上方造大三度，或在 c^1 下方造增二度，應該怎樣辦呢？

d^1 上方第三度是 f^1，c^1 下方第二度是 b．

但 #d^1-f^1 是減三度，只含一個全音，卽使把 f^1 升高半音，#d^1-#f^1 也只含 $1\frac{1}{2}$ 全音，不過是小三度．如果要在 #d^1 上造大三度，僅把 f^1 升高半音顯然是不够的．

再看第二個音程 c^1-b，它是小二度，只含一個半音；卽使把 b 降低半音，c^1-♭b 也只含一個全音，不過是大二度．如果要造增二度，僅把 b 降低半音顯然是不够的．

那末怎樣才能在 #d^1 上方造增三度，在 c^1 下方造增二度呢？要用甚麼變化號放在 f^1 前面，才可使它不止升高半音，而是升高全音呢？要用甚麼變化號放在 b 前面，才可使它不止降低半音，而是降低全音呢？

要升降一個全音，須用重升號與重降號．

重升號的記法是：×

重降號的記法是：♭♭

音符附了重升號便比原來升高一個全音，附了重降號便比原來降低一個全音．

重升號與重降號，也如同升降號一樣，是放在音符的前面的．被重升或重降過的音符，其名稱是在音名上加"重升"或"重降"的字樣，例如．重升 f、重升 c、重降 b、重降 e 等．

問題與習題

1. 甚麼叫做等音?

在譜表上記一個等於小三度 c^1-♭e^1 的二度音程(要使三度變爲二度,必須把 c^1 或 ♭e^1 變換爲它們的等音).

請在譜表上記一個等於大六度 ♭a-f^1 的七度音程(要使六度變成七度,必須把 ♭a 或 f^1 變換爲它們的等音).

2. 用 c^1 爲基音, 把本講的音程分類表裏所列的十二種音程在譜表上記出來.

製兩張表,在 #c^1 和 ♭c^1 的上方各造出十二種音程. 然後把這些音程用鋼琴或其他的樂器奏出來,憑聽覺來核對有沒有造錯了音程.

3. 仔細研究上講裏的音程表,順次指出(1)一切小二度;(2)一切大二度;(3)一切小三度;(4)一切大三度;(5)一切小六度;(6)一切大六度;(7)一切小七度;(8)一切大七度; (9)一切純四度; (10)一切純五度;(11)一切增四度;(12)一切減五度.

(注意:在報音程時,總是先報下方音,後報上方音,例如 c^1-d^1.)

4. 說出白俄羅斯民歌鵝飛來了每兩個鄰接音之間的音程(例如大二度、小二度、大三度、小三度等).

5. 唱下列各首音程練習曲,再把下面索洛維約夫-謝多伊作曲的海港之夜用鋼琴或其他樂器奏一遍. 試憑聽覺來辨別這首歌曲裏的各個音程.

視唱音程的初步練習

二　度　　　　克利奧夫:"初級視唱"

三　度　　　　克利莫夫:"初級視唱"

四　度　　　　克利莫夫："初級視唱"

4.

五　度　　克利莫夫："初級視唱"

5.

六　度　　克利莫夫："初級視唱"

6.

七　度　　柯瓦列夫斯基:"視唱教程"

海　港　之　夜

緩慢,帶深摯的情感　　　　索洛維約夫-謝多伊

第七講　三連音符·切分音·裝飾音

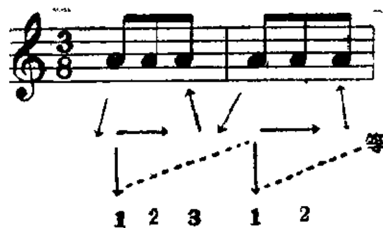
$\frac{3}{8}$ 拍　子

你們看了第二講與第三講，已知道不但四分音符可當一拍，二分音符或八分音符、有時甚至十六分音符也可當一拍.

現在再回過來研究這個問題．我們要研究：在$\frac{3}{8}$與$\frac{6}{8}$拍子裏，音符該怎樣計拍和擊拍?

$\frac{3}{8}$與$\frac{3}{4}$拍子同樣是三拍子.這兩種拍子的強弱排列次序相同（第一拍是強的，第二三拍是弱的），計拍和指揮的方法也相同．它們的差別只是在$\frac{3}{4}$拍子裏四分音符當一拍，而在$\frac{3}{8}$拍子裏八分音符當一拍.此外，$\frac{3}{4}$拍子通常用於不很快的樂曲，而$\frac{3}{8}$拍子通常用於比較快的樂曲.

在很快的樂曲裏替$\frac{3}{8}$拍子按三擊拍，很難把每一拍顯示出來，所以通常總把$\frac{3}{8}$拍子的每小節打成一拍，而每小節的音符也併記為一組.

在練習$\frac{3}{8}$拍子的樂曲時，起初一定要照平常的方式按"三"擊拍

清楚地顯示出小節裏的每一拍，等到熟諳了所練的教材並且有了充分的實際經驗以後，才可把$\frac{3}{8}$拍子按"一"擊拍.

$\frac{6}{8}$ 拍　子

你們記得在第三講裏已說過，六拍子是由兩小節三拍子構成的，不過它們第一拍强聲的强度不同.

六拍子的强聲排列方式是：每小節的第一拍是强的，第四拍是次强的，第二、三、五、六拍是弱的.下譜清楚地顯示出這種排列方式：

$\frac{6}{4}$拍子的每小節裏有兩個强聲.第一個强聲是强的(注有≥)，落在第一拍(第一個四分音符)上.第二個强聲是次强的(注有>)，落在第四拍(第四個四分音符)上.

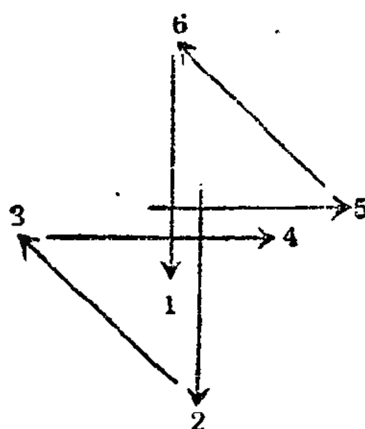

$\frac{6}{8}$拍子的每小節裏有兩個强聲.第一個强聲是强的(注有≥)，落在第一拍(第一個八分音符)上.第二個强聲是次强的(注有>)，落在第四拍(第四個八分音符)上.

六拍子也和其他複拍子一樣，只在每小節强拍前放一縱線，在次强拍前面是不放縱線的.

六拍子的樂曲的擊拍方式通常如下圖(見下頁).

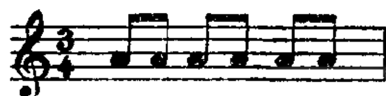
由上往下揮表示第一拍（强拍），第二次往下揮表示第二拍（弱拍），由下往左揮表示第三拍（弱拍），由左往右揮表示第四拍（次强

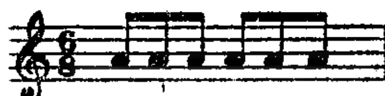
拍)，第二次往右揮表示第五拍(弱拍)，最後由右往上揮表示第六拍(弱拍)．

六拍子中最常用的是$\frac{6}{8}$拍子．你們自己也可推測得到，它是由兩小節單三拍子構成的．不過其第一個強聲比第二個強聲強些．

$\frac{6}{8}$拍子與$\frac{3}{8}$拍子記譜法相同，每三個八分音符以橫線連為一組，每小節分為兩組．❶

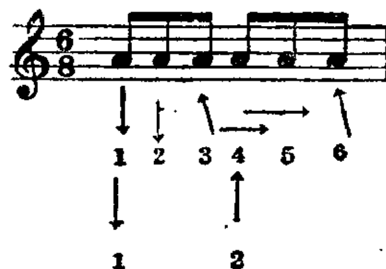

$\frac{3}{4}$拍子裏八分音符的分組記法

$\frac{6}{8}$拍子裏八分音符的分組記法

$\frac{6}{8}$拍子不僅可按"六"擊拍，而且可按"二"擊拍，只表示出第一拍和第四拍，在這種情形下，六拍子好像變成了"二拍子"，不過每一拍不是分成兩個，而是分成三個相等的部分：

---

❶ $\frac{6}{8}$拍子的音符這樣記法可和$\frac{3}{4}$拍子很容易地區別，在$\frac{3}{4}$拍子裏是兩個八分音符連為一組的．

三連音符

在替$\frac{6}{8}$拍子按"二"計拍和擊拍時，每計拍一下要奏三個八分音符．因此儘可把$\frac{6}{8}$拍子看成單二拍子，不過它的每拍不是分成兩個，而是分成三個相等的部分．

在同一首樂曲裏，每拍有時二等分，有時卻三等分．在這種情形下便要用一種特別記號來表示每拍是幾等分了．

如果每拍是三等分（這種情形比通常的二等分少見），那麼它便要寫成三連音符的形式．

不但是一拍，任何音符如果不是二等分而是三等分，便要用三連音符來表示．

三連音符也用平常的二等分音符來記，不過在其上方或下方要記"3"，如下圖所示：

二分音符的長度，等於兩個四分音符或三連四分音符．

四分音符的長度，等於兩個八分音符或三連八分音符．

八分音符的長度，等於兩個十六分音符或三連十六分音符．

在特殊情形下，一拍可以任意等分．每一組等分音符的上面或下面要記明相當的數字．

把一拍五等分的一組音符稱爲五連音符，六等分的稱爲六連音

符，七等分的稱爲七連音符，餘類推。

在三拍子、六拍子、九拍子及十二拍子裏，每個計拍單位(三拍)是一個附點音符，如要把這個音符二等分，便要把它記成二連音符。

二連音符也用同樣的三等分音符來記，不過在其上面或下面要記"2"。

附點二分音符的長度，等於三個四分音符或二連四分音符。

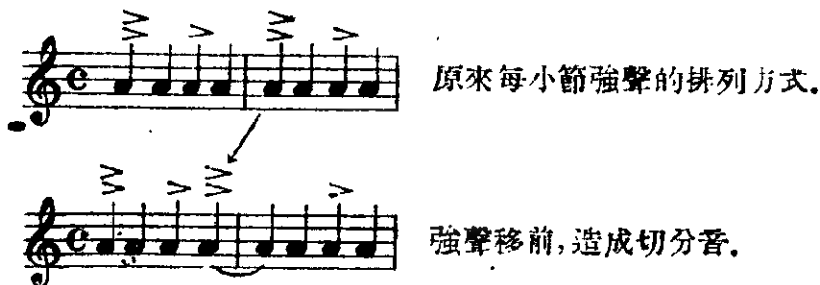
附點四分音符的長度，等於三個八分音符或二連八分音符。

切　分　音

切分音——是強聲的移動。試把每小節強拍上的強聲移到它前面的弱拍上去，它便成了切分音。❶

這些強聲的移動根本改變了樂曲的性質。參看一些例子。

下面是強拍的強聲移到前面的弱拍上去，造成切分音的例子：

❶ 原文涉及俄羅斯詩歌裏重音移位的一段，因不合我國情況而删去。——譯者注。

在這個例子裏，前小節最後一個弱拍與後小節的第一個強拍連合起來，造成切分音．箭頭表示強拍的強聲移到它前面的弱拍上去．

下面是次強拍的強聲移到前面的弱拍上，造成切分音的例子：

原來每小節強聲的排列方式．

強聲移前，造成切分音．

在這個例子裏，第二拍與第三拍連合爲一個音符而造成切分音．箭頭表示次強拍（第三拍）的強聲移到它前面第二拍上去．

原來每小節強聲的排列方式．

強聲移前，造成切分音．

這裏的切分音是第二三兩個八分音符連合而造成的．箭頭表示第三個八分音符上的次強聲移到第二個八分音符上去．

下面是輔助強聲移動而造成切分音的例子．

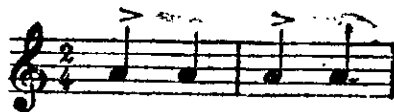
原來每小節強聲的排列方式．

輔助強聲移前，造成切分音．

每一組音符中第二三兩個十六分音符連合而造成切分音．箭頭表示第三個十六分音符上的輔助強聲移到第二個十六分音符上去．

當一拍包含兩個或幾個短促的音符時，便發生了所謂輔助強聲，一拍中之有輔助強聲，正好像一小節中之有強拍和次強拍一樣.

我們研究和比較了下列各譜以後，便可對於每小節與每拍中強聲的分配情形得到一個明確的概念了.

$\frac{2}{4}$拍子，四分音符爲一拍，每小節中有一個強聲（注有>），它落在每小節第一拍（第一個四分音符）上.

$\frac{2}{4}$拍子，每拍包含兩個八分音符．每拍分爲兩個八分音符後，在小節裏便產生第二個強聲：第一個是強聲（注有≥），落在第一個八分音符上；第二個是次強聲（注有>），落在第三個八分音符上.

$\frac{2}{4}$拍子，每拍包含四個十六分音符．強聲落在每拍的第一三兩個十六分音符上，因此在小節中就產生了四個強聲：一個是強聲（注有⋛），一個是次強聲（注有≥），還有兩個是輔助強聲（注有>）.

這樣看來，切分音便是強聲移動的現象．它把強聲由強拍移到前面的弱拍上去．從上面的例子可以看見：切分音總是於弱拍開始而在它後面的強拍上結束．它可記爲同樣高度的附以延音線的兩個音符．也可把弱拍和它後面的強拍合併起來，記成一個音符.

裝　　飾　　音

裝飾音是曲調上很短促的、有一定形式的點綴. 它們在樂譜上用特別記號或小音符來表示.

這裏要研究的只是近代樂曲裏最常遇到的幾種裝飾音. 這類裝飾音有波音、倚音、回音、顫音等.

波　　音

波音的構成法是原音與它的上方音（或下方音）急速連奏一次，然後又緊接原音. 它的記號是:

∿ 或 ∿|❶

波音記號可放在音符上面，也可放在音符下面. 如:

倚　　音

倚音❷ 是原音前面的一個或數個短促的裝飾音. 它的記號是記

❶ ∿稱爲"順波音"，表示原音與其上方音交替，∿|稱爲"逆波音"，表示原音與其下方音交替. ——譯者注.

❷ 倚音有三種. (1)爲倚音，帶有強聲. 原音符沒有附點時，倚音記作原音一半長度的小音符，奏原音一半長度；原音符有附點時，倚音記作原音三分之一長度的小音符，但奏原音三分之二長度. (2)爲碎音，不帶強聲. 它記作符幹上貫一斜線的小音符. 它奏得愈快愈好. (3)爲"複倚音"，也不帶強聲，奏起來愈快愈好. ——譯者注.

在原音符前面的一個或數個小音符:

回　　音

回音是由上位音回到原音,再由下位音回到原音的裝飾音.它的記號是∾.❶

它記在音符的上面或後面:

❶ 這是順回音,由原音的上方音開始,記作∾;還有一種逆回音,由原音的下方音開始,記作≀,記譜法為 ,演出法為 、但普通所謂回音,都是指順回音.——譯者注.

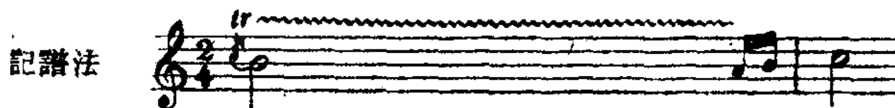
顫　　　音

顫音由主音與它的上方音迅速而均勻地交替而成，它的記號有三種：

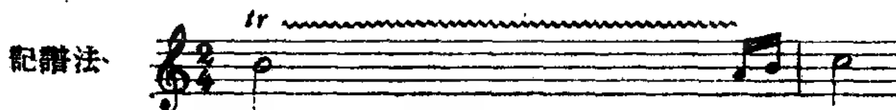
tr 或 *tr*~~~~~ 或 ~~~~~~~~~~

顫音記號放在音符上面.

顫音速度沒有一定，可快可慢，完全看演奏者的技巧來決定.

在各裝飾號上面的升降號表示原音的上方音該升或該降半音；在裝飾號下面的升降號表示原音的下方音該升或該降半音.

在演奏裝飾音時，總長度要和原音符的長度相等.

如果裝飾號在和弦的上面，那末它表示只有最上面的一個音要加裝飾音.

問題與習題

1. $\frac{3}{4}$拍子裏八分音符該怎樣分組記？$\frac{6}{8}$拍子裏八分音符該怎樣分組記？在三拍子和六拍子的小節裏強聲是怎樣排列的？$\frac{6}{8}$拍子的樂曲的擊拍方式是怎樣的？

2. 甚麽叫做三連音符？甚麽叫做五連音符、六連音符、七連音符、二連音符？它們是怎麽產生的？

3. 甚麽叫做切分音？舉出你們所知道的各種切分音的實例. 甚麽叫做輔助強聲.

4. 甚麽是裝飾音？你們知道哪幾種裝飾音，它們該怎樣演奏？

5. 奏蕭邦的馬祖卡舞曲❶裏所遇到的裝飾音. 找出牧童這首歌曲裏的切分音，並解釋這些切分音是哪些強聲的移動所造成的.

用任何樂器奏下列各首樂曲.

天 方 夜 譚

（交響樂組曲）❷

很慢地　　（摘錄片段）　　李姆斯基-柯薩科夫

❶ 馬祖卡(мазурка)是一種波蘭民間舞曲的名稱，用$\frac{3}{4}$拍子，強聲不但可落在每小節第一拍上，也可落在第二拍與第三拍上. 它的最典型的節奏是 $\frac{3}{4}$ [節奏譜例] 波蘭大作曲家蕭邦很愛作馬祖卡舞曲. ——譯者注.

❷ 組曲（сюита）是把許多曲趣相同的樂曲（它們往往用同調）按一定次序聯接而成的. 古時組曲都由舞曲構成，但現在則不限. ——譯者注.

隨 意 調

(摘自歌劇"葉甫根尼·奥涅金")

Allegro moderato M.M. ♩=116 柴科夫斯基

牧 童

Allegro moderato 捷克民歌

列金卡舞曲❶

急速地

mf

f

❶ 列金卡(лезгинка)是高加索地方的一種快速的民間舞曲。——譯者注。

馬祖卡舞曲

很緩慢地

蕭邦.作品六八之二

第八講　和　弦

音程的轉位

在開始談和弦之前，先要弄明白甚麼是音程的轉位.

音程的轉位就是把音程的下方音升高八度，或把它的上方音降低八度.

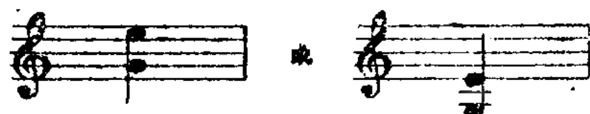
例如：如果把小三度 e^1-g^1 的下方音 e^1（照箭頭的方向）升高八

度爲 e^2，或把它的上方音 g^1 降低八度爲 g，那末在轉位後便會得到大

六度 g^1-e^2（或 g-e^1）來代替原來的小三度 e^1-g^1：

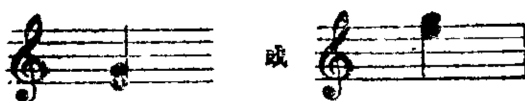
又如把大六度音程 g^1-e^2 的上位音 e^2 降低八度爲 e^1，或把它的

下方音 g^1 升高八度爲 g^2，那末在轉位後便得到小三度 e^1-g^1（或 e^2-g^2）

來代替原來的大六度 g^1-e^2.

八度以內的轉位音程有下列各種：

一度	轉位後變爲	八度
二度	轉位後變爲	七度
三度	轉位後變爲	六度
四度	轉位後變爲	五度
五度	轉位後變爲	四度
六度	轉位後變爲	三度
七度	轉位後變爲	二度
八度	轉位後變爲	一度

上表比較難記，但運用了下面的規則，就不難記憶原音程和轉位音程的關係了．如果我們用阿剌伯數字 1 代表一度，2 代表二度，3 代表三度，4 代表四度，5 代表五度，6 代表六度，7 代表七度，8 代表八度，那末代表原音程與它的轉位音程的兩個數字，加起來總等於 9.

原音程	1 2 3 4 5 6 7 8
轉位音程	8 7 6 5 4 3 2 1
總　計	9 9 9 9 9 9 9 9

用 9 減去原音程就得到轉位音程．還要記牢幾句口訣："純音程轉位後仍爲純音程，小音程轉位後變爲大音程，大音程轉位後變爲小

音程；增音程轉位後變爲減音程，減音程轉位後變爲增音程.”

音程轉位後，原來的變化號仍舊保留，不可取消.

複音程❶轉位時，轉位音要升高（或降低）兩個八度（或兩個以上的八度）.

和　聲・和　弦

幾個音同時發響稱爲和聲.

各音順次相距三度（或可於轉位後順次相距三度）的和聲稱爲和弦.如：

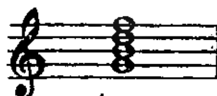

上譜的和聲 g^1-b^1-d^2-f^2 是和弦，因爲它的各音順次相距三度.

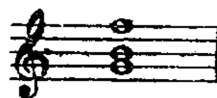

和聲 d^1-b^1-f^2-g^2 也是和弦，因爲當 d^1 升高八度，g^2 降低八度（如箭頭所示）以後，它就變爲各音順次相距三度 g^1-b^1-d^2-f^2 了.

五度和三度結合起來也可稱爲和弦，在這種情況下，可認爲這種和聲是缺掉某些音的不完全和弦.

上面是一個完全和弦，它的各音順次相距三度

上面是一個不完全和弦，它由三度和五度構成，缺掉 d^2

❶ 八度以下的音程稱爲“單音程”，八度以上的音程稱爲“複音程”——譯者注

不能排成三度與五度的和聲，叫做偶然和聲，例如：

注意：在說出一個和聲時應該由下往上報出它的各音。

和弦裏各音的名稱

和弦裏每個音都有一個特別名稱．如果把和弦的各音排列爲順次相距三度，那末：

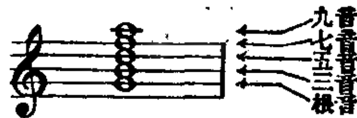
在最下面的一個音叫做根音．

由下往上第二個音，距根音三度的，稱爲三音．

由下往上第三個音，距根音五度的，稱爲五音．

由下往上第四個音，距根音七度的，稱爲七音．

由下往上第五個音，距根音九度的，稱爲九音．

和弦經過任何轉位後，各音仍保持原來的名稱；例如上列和弦無論怎樣變更排列次序，g 總是根音，b 總是三音，d 總是五音，f 總是七音，a 總是九音．

和 弦 的 種 類

三個音順次相距三度（或轉位後可順次相距三度）重疊起來，便構成了三和弦，如：

等

三 和 弦

四個音順次相距三度（或轉位後可順次相距三度）重疊起來，便構成了七和弦，如：

等

七 和 弦

五個音順次相距三度（或轉位後可順次相距三度）重疊起來，便構成了九和弦，如：

等

九 和 弦

和弦裏每個音都可重複八度．經過這些八度重複後和弦並不改變性質．

在辨別和弦時，相距純八度的音只能認爲同音．名稱不同的音才可認爲不同的音．

和弦 1 是三和弦，因爲它僅包含三種名稱不同的音 g^1 b^1 d^2（內

中的 d^1 g g^2 是重複八度）. 它可歸併爲和弦 2 的形式.

和弦 3 是七和弦，因爲它僅包含四種名稱不同的音 g^1 b^1 d^2 f^2（內中 g d^1 f^1 g^2 是重複八度）. 它可歸併爲和弦 4 的形式.

三　和　弦

一切三和弦都由兩個三度構成. 根據大小三度的排列次序可以有四種三和弦.

1. 大三和弦: 大三度在下, 小三度在上. 例如大三和弦 c–e–g, 大三度 c–e 在下, 小三度 e–g 在上.

2. 小三和弦: 小三度在下, 大三度在上. 例如小三和弦 a–c^1–e^1, 小三度 a–c^1 在下, 大三度 c^1–e^1 在上.

顯然, 大、小三和弦裏三度的排列次序是相反的.（大三和弦的大三度在下, 小三和弦的小三度在下; 大三和弦的小三度在上, 而小三和弦的大三度在上.）

3. 增三和弦: 由兩個大三度構成. 例如增三和弦 f–a–#c^1 是由兩個大三度 f–a 和 a–#c^1 構成的.

增三和弦的名稱, 是由於它的根音與五音相距增五度而得來的.

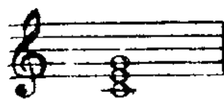
4. 減三和弦: 由兩個小三度構成. 例如減三和弦 b–d^1–f^1 便是由兩個小三度 b–d^1 與 d^1–f^1 構成的.

減三和弦的名稱, 是由於它的根音與五度音相距減五度而得來的.

三和弦名稱前要加根音的名稱. 例如根音爲 *c* 的大三和弦稱爲"*c* 大三和弦", 或是"*c* 音上的大三和弦". 根音爲 *a* 的小三和弦稱爲

"*a* 小三和弦",或"*a* 音上的小三和弦".

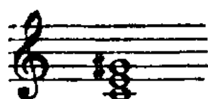
這裏拿 c^1 音上的四種三和弦作為例子.

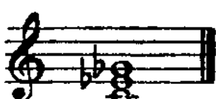
c^1 大三和弦

c^1 小三和弦

c^1 增三和弦

c^1 減三和弦

七　和　弦

一切七和弦都由三個三度構成.

最常用的是下列幾種七和弦:

1. 屬七和弦:由一個大三度和兩個小三度構成,也可看爲大三和弦加根音上的小七度(例如七和弦 *c–e–g–♭b* 就是屬七和弦).

2. 小七和弦:由小三度、大三度、小三度構成,也可看爲小三和弦加根音上的小七度(例如七和弦 *c–♭e–g–♭b* 就是小七和弦).

3. 半減七和弦: 由兩個小三度、一個大三度構成,可看爲減三和弦加根音上的小七度(例如七和弦 *c–♭e–♭g–♭b* 就是半減七和弦).

4. 減七和弦:由三個小三度構成,也可看爲減三和弦加根音上的減七度(例如七和弦 *c–♭e–♭g–♭♭b* 就是減七和弦).

任何一種七和弦都與三和弦一樣,可造在任何音上面.

和 弦 的 轉 位

雖然和弦的各音任意改變位置,和弦的性質總是不變.和弦的性質主要看和弦的最低音(或者說,在低音部的音)是甚麼音而定.

如果和弦的根音在低音部，無論它上面其他各音怎樣排列，這和弦總稱爲原位和弦。

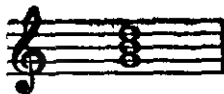

以上是原位和弦 g^1-b^1-d^2，和弦裏的音順次相距三度。

以上各和弦的根音 g 都在低音部，所以它們也是原位和弦。

如果和弦的三音在低音部，無論它上面其他各音怎樣排列，它總稱爲和弦的第一轉位。

以上是原位和弦 g^1-b^1-d^2，和弦中的音順次相距三度。

以上各和弦的三音 b 都在低音部，所以它們都是原位和弦 g^1-b^1-d^2 的第一轉位。

如果和弦的五音在低音部，那末無論它上面其他各音怎樣排列，它總稱爲和弦的第二轉位。

以上是原位和弦 g^1-b^1-d^2，和弦中的音順次相距三度。

以上各和弦的五音 d^1 都在低音部，所以它們都是原位和弦 g^1-b^1-d^2 的第二轉位。

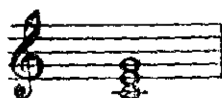
在原位的（卽根音在低音部的三和弦，例如 c-e-g）稱爲原位三

和弦.

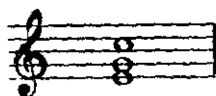
三和弦的第一轉位(即三音在低音部的三和弦,例如 e-g-c^1)稱爲"六和弦".六和弦這名稱,是由於在低音部的三音與根音相距六度而得來的.

三和弦的第二轉位(即五音在低音部的三和弦,例如 g-c^1-e^1)稱爲"四六和弦".四六和弦這名稱,是由於在低音部的五音與根音相距四度、與三音相距六度而得來的.

下面用 c^1 大三和弦與它的兩個轉位作爲例子.

以上是原位 c^1 大三和弦,根音 c^1 在低音部.

以上是六和弦,即 c^1 大三和弦的第一轉位,三音 e^1 在低音部.

以上是四六和弦,即 c^1 大三和弦的第二轉位,五音 g^1 在低音部.

七和弦比三和弦多一個轉位.

原來的七和弦(即根音在低音部的七和弦)稱爲"原位七和弦".

七和弦的第一轉位(即三音在低音部的七和弦)稱爲"五六和弦".❶

七和弦的第二轉位(即五音在低音部的七和弦)稱爲"三四和

❶ "五六和弦"這名稱,是由於在低音部的三音與七音相距五度,與根音相距六度而得來的.——譯者注.

弦".❶

七和弦的第三轉位（即七音在低音部的七和弦）稱爲"二四和弦".❷

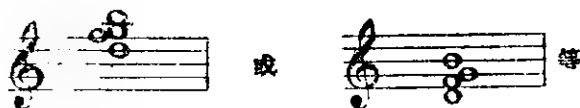
下面用g七和弦與它的三個轉位作爲例子:

以上是g原位屬七和弦.

以上是g屬七和弦的第一轉位,即五六和弦.

以上是g屬七和弦的第二轉位,即三四和弦.

以上是g屬七和弦的第三轉位,即二四和弦.

辨別樂曲裏和弦的方法

樂曲裏和弦的記譜法是千變萬化的，例如，同是c大三和弦，記在樂曲中就可有如下各種變化:

---

❶ "三四和弦"這名稱,是由於在低音部的五音與七音相距三度,與根音相距四度而得來的.——譯者注.

❷ "二四和弦"亦稱"二和弦",這名稱是由於在低音部的七音與根音相距二度,與三音相距四度而得來的.——譯者注.

以上是持續和弦，和弦中各音重疊在一起，它們在演奏時同時發響.

以上是分割和弦．在辨別這種記法的和弦時，必須把低音與它後面的和弦看做同時發響的整體.

以上是琶音式和弦．它要照譜上的順序，一個音符接一個音符彈奏；可是在辨別它是甚麼和弦時，卻要把它所有的音聚合起來，看做同時發響的持續和弦.

在辨別樂曲裏的和弦時，還要注意一件事，卽和聲(曲調的伴奏)通常是沒有曲調那樣活潑多變化的．同一個和弦可伴奏幾個音，有時甚至可伴奏幾小節長的曲調．所以曲調裏的音，不一定與伴奏和弦裏的音完全相同．和弦裏所沒有的曲調音稱爲"和弦外音"．在辨別和弦時，對"和弦外音"是不加考慮的.

你們現在的課題是用實際行動來鞏固得到的知識，學會記錄、唱與奏出任何和弦．不但要學會在樂譜上憑眼睛去辨別和弦，而且要學

會在演奏樂曲時憑耳朵去辨別和弦. 如果有人想增進和聲知識, 得到關於和弦及其結合, 以及它們在作曲時的用法等的詳盡知識, 我可向他們介紹和聲學實用教程. ❶ 這本書是傑出的俄羅斯作曲家與音樂教育家李姆斯基-柯薩科夫著的, 在任何音樂圖書館裏都可找到.

問題與習題

1. 甚麼叫做和弦? 甚麼是三和弦、七和弦、九和弦? 你們知道哪幾種三和弦與七和弦, 其構造有甚麼區別? 三和弦的第一轉位和第二轉位稱爲甚麼? 七和弦的第一轉位、第二轉位、第三轉位各稱爲甚麼?

2. 說出 92 頁上的三和弦是甚麼三和弦?

3. 辨別下面兩首樂曲裏的和弦 (北方的明星這首歌曲裏各組連奏的音符都是和弦的部分).

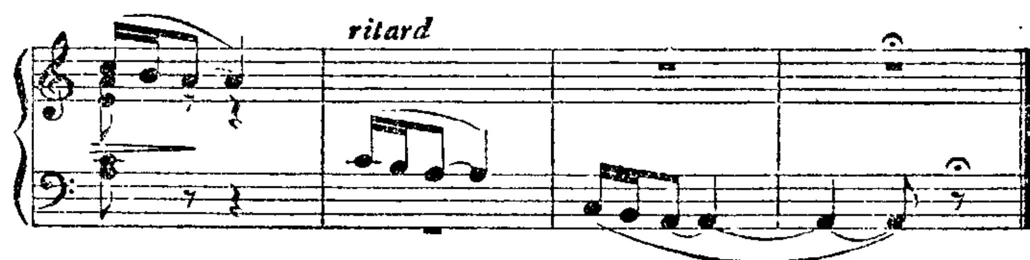
俄羅斯舞蹈曲

(摘錄片段)　　　　柴科夫斯基

❶ 和聲學實用教程是一本著名的和聲學入門書. 至今蘇聯的和聲教學都以它爲根據. 有張洪島的中譯本, 音樂出版社版. ——譯者注.

北方的明星

(改編爲鋼琴曲)

格林卡

rit

第九講　大音階·小音階

音　　階

你們總還記得在第二講和第三講的末尾曾學過兩首歌曲. 一首是昨晚我在草地上散步,另一首是沿山循谷.

現在把這兩首歌曲再唱奏一遍,同時細聽它們的音調.

試不等它們奏完,在倒數第二個音上就停止(在沿山循谷裏停於 b^1, 在昨晚我在草地上散步裏停於 d^1). 那末你們一定會清楚地感覺到,這兩首歌曲都沒有奏完. 你們一定會覺得,兩首歌曲這樣收尾是非常不自然的,甚至是不可能的. 可是,當它們最後的音符彈出以後,你們的聽覺就立刻得到滿足,你們就會感覺歌曲已唱完了.

我們由這件事可得到一個結論:在一首歌曲裏,各音的作用是不相同的.

有些音很穩定,造成安靜平穩的感覺,並不需要過渡到別的音上去. 樂曲常常以這種穩定音開始, 而且差不多永遠以這種穩定音結束. 歌曲裏另有些音卻是很不穩定的,急迫地需要向前進行,過渡到別的音上去. 這種情形你們已遇見過了:沿山循谷裏倒數第二個不穩定音 b^1 就一定要過渡到穩定音 a^1 上去. 昨晚我在草地上散步裏倒數第二個不穩定音 d^1 就一定要過渡到穩定音 c^1 上去.

這表示,樂曲裏音的排列次序,不是偶然湊合的、雜亂無章的,而是有組織的、有條不紊的、符合一定的要求和規律的.

樂曲裏穩定音(靜音)和不穩定音(動音)的組織和相互關係，便構成了所謂"音階".

音樂裏最常用的兩種音階是"大音階"(光明、爽朗的)與"小音階"(比較柔和而抒情的).

大 音 階

音階裏最穩定的音稱爲主音.

把音階裏的穩定音與不穩定音併在一個八度裏，由最穩定的音——主音起到高八度的主音，按照高低的順序排列起來，便得到了音階的行列.

大音階的行列裏音程的次序如下：

全音，全音，半音，全音，全音，全音，半音.

我們且拿C調大音階❶(卽以C爲主音的大音階)做例子來研究.

你們看到C調大音階是由七個本位音構成的. 它有七度，每度有一個專門名稱：

大音階的第一度(I)主音❷階名 do
大音階的第二度(II)上主音 re
大音階的第三度(III)中音 mi
大音階的第四度(IV)下屬音 fa
大音階的第五度(V)屬音❸ sol

❶ "C調大音階"簡稱爲"C大音階".——譯者注.

❷ "主音"亦稱"基音".——譯者注.

❸ "屬音"亦稱"支配音".——譯者注.

大音階的第六度(VI)下中音　　la

大音階的第七度(VII)導音　　si[1]

大音階裏的穩定音是第一、三、五度(C調大音階裏的穩定音是c-e-g);它們構成"主三和弦".音階中其他各音都是不穩定的.

小　音　階

小音階也與大音階一樣,由七個音構成.它的各度名稱也和大音階的一樣.

小音階的第一度(I)主音　　la

小音階的第二度(II)上主音　　si

小音階的第三度(III)中音　　do

小音階的第四度(IV)下屬音　　re

小音階的第五度(V)屬音　　mi

小音階的第六度(VI)下中音　　fa

小音階的第七度(VII)導音　　sol

小音階也與大音階一樣,它的第一、三、五度(主三和弦)是穩定音,其他各度是不穩定音.

大音階與小音階的"主三和弦"的構造不同,音程排列的次序也不同,這便是它們的區別.

在大音階裏主三和弦是"大三和弦"(即它的根音與三音相距大三度,三音與五音相距小三度).在小音階裏主三和弦則是"小三和弦".(即它的根音與三音相距小三度,而三音與五音相距大三度.參看前講中關於和弦的說明.)

主三和弦的差別使大音階與小音階的音程排列次序、情調和性質都大不相同.

---

[1] do、re、mi、fa、sol、la、si 讀爲ㄉㄛ、ㄖㄝ、ㄇㄧ、ㄈㄚ、ㄙㄛ、ㄌㄚ、ㄙㄧ.——譯者注.

小音階有兩種：一種是"自然小音階"，它是俄羅斯民歌中所特有的。還有一種是"和聲小音階"，它在樂曲中用得比自然小音階廣泛得多。

我們且拿 a 調自然小音階與和聲小音階(即以 a 爲主音的自然小音階與和聲小音階)做例子來研究。

a 調自然小音階

a 調和聲小音階

你們把自然小音階與和聲小音階對照一下，就會注意到自然小音階裏音程的次序如下：

全音，半音，全音，全音，半音，全音，全音。

而和聲小音階裏音程的次序則是：

全音，半音，全音，全音，半音，全音加半音，半音。

和聲小音階裏導音升高半音後，第六度與第七度之間便構成增二度，這種增二度破壞了曲調的流暢性，而且很難唱準。所以當由屬音順次上行到主音時（V–VI–VII–I），通常不但要把第七度升高半音，而且要把第六度也升高半音。

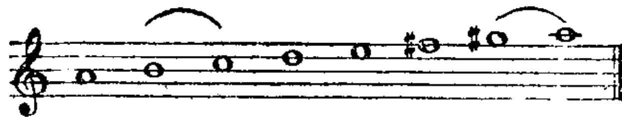
上行時第六七兩度升高半音，下行時與自然小音階完全相同的小音階稱爲"曲調小音階"。

---

❶ 兩個音符間沒有記號的，表示該兩音相距全音；有⌒記號，表示該兩音相距半音。有⌐記號，表示該兩音相距全音加半音。——譯者注。

上行曲調小音階的音程次序為:

全音，半音，全音，全音，全音，全音，半音.

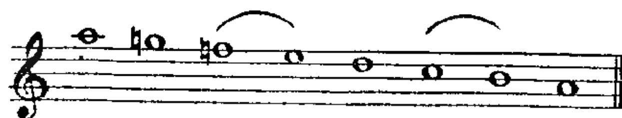

I II III IV V VI VII I

上行曲調小音階

下行曲調小音階的音程次序與自然小音階完全相同.

全音，全音，半音，全音，全音，半音，全音.

I VII VI V IV III II I

下行曲調小音階

辨別音階的方法

你們已經知道每首樂曲裏都有穩定音和不穩定音，知道它們的相互關係和組織造成了樂曲的音階．你們已經認識兩種最常用的音階——大音階和小音階，還知道音階裏的穩定音（第一、三、五級）造成了所謂主三和弦，而主三和弦的性質決定音階的性質和情調.

但是怎樣辨別樂曲裏哪些音是穩定音，哪些音是不穩定音呢？怎樣來辨別一首樂曲是大音階的還是小音階的呢？

要達到這個目的，首先必須每天不斷地訓練聽覺，要唱各種音程、和弦，並且用耳朵去辨別它們，唱小音階和大音階，區別它們的音程排列次序，它們的音調性質有甚麼不同；要分析聽過的或演唱過的歌曲或器樂曲，還要學會聽記最簡單的曲調．具備了有修養的聽覺後，就不難辨別哪些音是穩定音，哪些音是不穩定音，不難判斷一首樂曲是大音階的還是小音階的了.

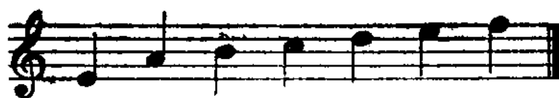
但是在自修音樂的開始階段，用分析法來辨別音階卻是一件很有益甚至必要的事.

怎樣用分析法來辨別音階呢?

我們可舉一個具體的例子：辨別你們熟悉的白俄羅斯歌曲鵝飛來了是用甚麼音階.

要辨別它的音階，第一步要研究它含有哪些音，再把歌曲裏所用的音列由低而高記下來.鵝飛來了裏的最低音是 e^1(第七小節).我們把它寫在音列的起端.第二個音應當是 f^1，可是這首歌曲裏沒有 f^1.歌曲裏也沒有它上面的 g^1.這首歌曲的音列裏的第二個音是 a^1.它在歌曲裏共出現七次：在第一、四、五、六、八小節中都有.但是雖然它在歌曲中出現七次，在音列中只要把它記一次.

在這首歌曲裏還可遇見(由低而高順次排列) b^1 c^2 d^2 e^2 f^2.我們繼續把它們記下來，便得到由 e^1(歌曲裏的最低音)到 f^2(歌曲裏的最高音)的一列音，這便是鵝飛來了這首歌曲裏所用的音列，記譜如下：

音列已經記好了.現在怎樣來判斷，歌曲裏哪些音是穩定音，哪些音是不穩定音呢?

必須利用穩定音與不穩定音的主要特徵來解決這個問題.

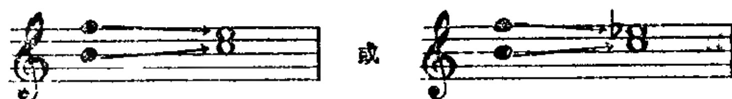
一、構成減五度或增四度的兩個音，無論同時發音或是連續發音，甚至當中隔開幾個音，總是不穩定音.

構成減五度或增四度的音必須過渡到鄰近的穩定音上去.

不穩定音過渡到鄰近的穩定音上去，稱爲不穩定音的解決.

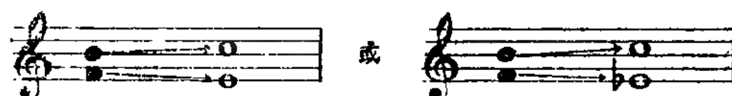
減五度總是解決到大三度或小三度，它的上方音下行小二度或

大二度均可，它的下方音要上行小二度(極少上行大二度)：

上譜是減五度的解決．黑音符表示不穩定音，白音符表示穩定音．箭頭表示不穩定音向穩定音解決時的聲部進行方向．

增四度總是解決到小六度或大六度，它的上方音上行小二度(極少上行大二度)，它的下方音下行小二度或大二度均可：

上譜是增四度的解決．黑音符表示不穩定音，白音符表示穩定音．箭頭表示不穩定音向穩定音解決時的聲部進行方向．

在樂曲裏找到減五度或增四度，便至少已找到兩個不穩定音．而找到減五度或增四度的解決音，便至少找到兩個穩定音了．

二、構成二度、七度或九度的兩個音中只能有一個是穩定音，所以知道了任何一個穩定音，就不難找到離它二度、七度、九度的不穩定音．

三、不穩定音一定要進行到解決音(解決音在它上方或下方大二度或小二度)，所以反過來說，如果一個音沒有解決音就一定要認為穩定音．

四、樂曲的終止音差不多總是穩定音，而且常常就是音階的主音．

我們就利用這些特徵來判斷鵝飛來了這首歌曲裏哪些音是穩定音，哪些音是不穩定音．

上譜是鵝飛來了裏所用的音列．方括弧表示構成減五度的 b^1 與 f^2，以及這個減五度的解決音 c^2 與 e^2．

一、b^1 與 f^2 構成減五度，所以是不穩定音．

二、c^2 與 e^2 是減五度 b^1-f^2 的解決音，所以是穩定音．(c^1 是穩定音還因爲它在第一線上，沒有解決音．)

三、d^2 與穩定音 c^2、e^2 各相距二度，不可能是穩定音，所以是不穩定音．

四、a^1 沒有解決音(它不可能解決到 b^1，因爲我們知道 b^1 本身是不穩定音)，所以是穩定音．(a^1 是穩定音還因爲它是樂曲的終止音．)

這樣分析後就明瞭 b^1、d^2 與 f^2 是不穩定音，而 a^1、c^2 與 e^2 是穩定音．

把穩定音 a^1、c^2、e^2 歸納成主三和弦，這個主三和弦是 a 小三和弦，所以我們可知道鵝飛來了這首歌曲是小音階(a 調小音階)的．

我們不妨憑聽覺來檢查這個結論是否對．先奏 a 調小音階與它的主三和弦，然後把這首歌曲從頭至尾彈一遍，彈完後立刻再把 a 調小音階與它的主三和弦奏一遍．這樣一來我們就會很清楚地感到，這首歌曲與 a 調小音階及其主三和弦有相同的特性．

這表示我們的判斷是對的．鵝飛來了這首歌曲是用 a 調小音階記的．

問題與習題

1．甚麼叫做樂曲的音階，你們知道哪幾種音階，這些音階彼此有甚麼區別？

說出大音階裏的音程排列次序．說出三種小音階（自然小音階、和聲小音階、曲調小音階）的音程排列次序．

甚麼是主音、屬音、下屬音？你知道哪些階名？

2．以下列各音爲主音，各造一個大音階：

以 *g* 爲主音	以 *f* 爲主音
以 *d* 爲主音	以 ♭*b* 爲主音
以 *a* 爲主音	以 ♭*e* 爲主音
以 *e* 爲主音	以 ♭*a* 爲主音，
以 *b* 爲主音	以 ♭*d* 爲主音
以 ♯*f* 爲主音	以 ♭*g* 爲主音
以 ♯*c* 爲主音	以 ♭*c* 爲主音

以下列各音爲主音，各造三種小音階（自然小音階、和聲小音階、曲調小音階）：

以 *d* 爲主音	以 *e* 爲主音
以 *g* 爲主音	以 *b* 爲主音
以 *c* 爲主音	以 ♯*f* 爲主音
以 *f* 爲主音	以 ♯*c* 爲主音
以 ♭*b* 爲主音	以 ♯*g* 爲主音
以 ♭*e* 爲主音	以 ♯*d* 爲主音
以 ♭*a* 爲主音	以 ♯*a* 爲主音

造音階時要依照下面的規則：

首先把各度由主音起到它上方第八度止記在譜表上.

再根據實際的需要在音符的前面記升降號，使音程次序與本講中所述大音階及三小音階的音程次序相符.

在每個音階的後面記一個主三和弦(把第一、三、五度的穩定音記爲一個三和弦).

把每個音階與它的主三和弦用樂器奏出來，憑聽覺檢查這些音階有沒有造錯.

3. 把昨晚我在草地上散步(見第二講)、仙鶴(見第五講)與海港之夜(見第六講)所用的音排列起來，再判斷它們中間哪些音是穩定音，哪些音是不穩定音.

然後再判定這首歌曲是用甚麼音階，大音階還是小音階.

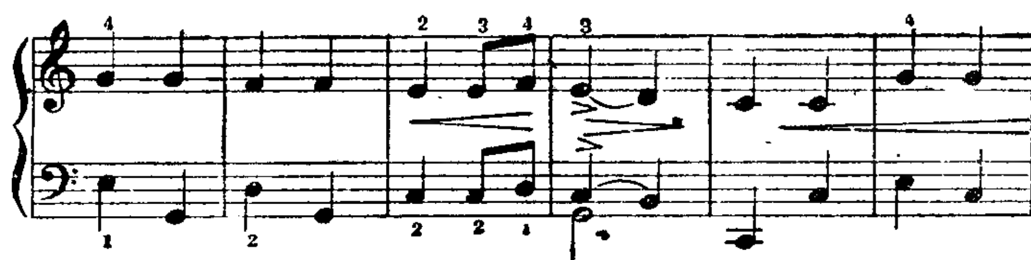
4. 把莫差特的簡易變奏曲用鋼琴彈幾遍，背熟它．把主題(曲首二十四小節)和變奏一裏所用的音排成音列，然後再判斷它們是用大音階還是小音階.

再辨別變奏三裏各組連奏音構成甚麼和弦.

簡易變奏曲

莫差特

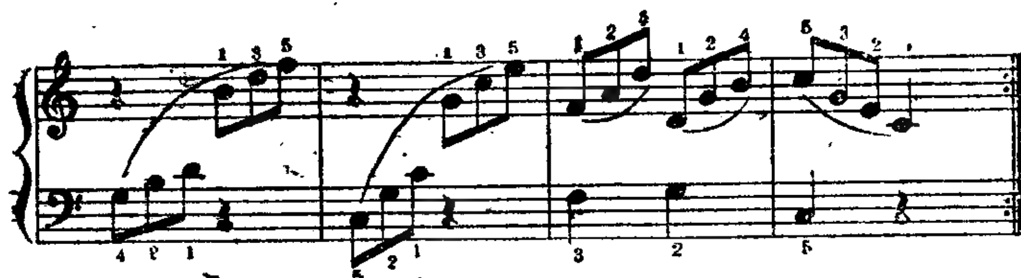

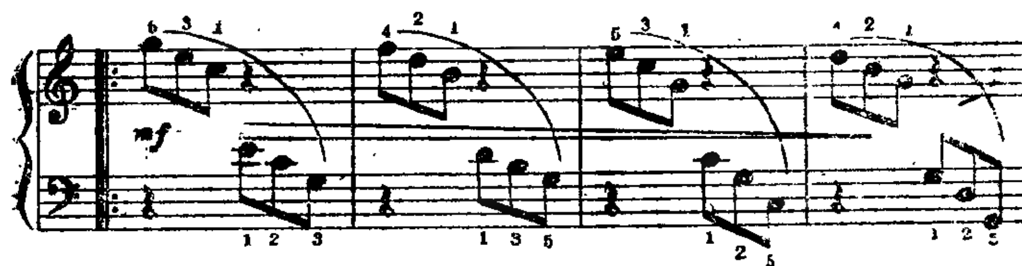

变奏一

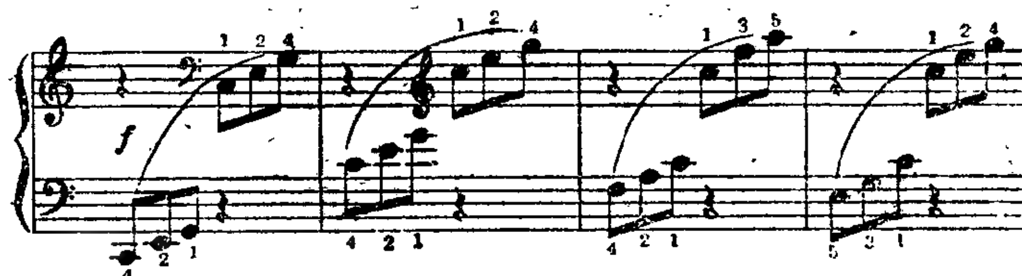
變奏二

變奏三

mf

f

第十講　調

一首歌曲可以從任何音開始.雖然它的高度每次奏得不同,可是它的音階卻總是不變:大音階的歌曲仍舊是大音階的,小音階的歌曲仍舊是小音階的.

從這種情形可得到一個結論:一個音階(它的主音、音列與各個和弦)可以有各種不同的高度.

半音階裏共有十二個高度不同的音.每個音都可用爲歌曲裏音階的主音.

音階的高度稱爲"調",調是由它的主音的高度決定的.上面已說過,半音階的十二個音都可用爲音階的主音,所以大音階與小音階各有十二種不同的調.

每種調,根據它主音的名稱與它的主和弦的性質,各有一個特殊的名稱.例如,一個音階的主音是 c,而它的主和弦是 c 大三和弦,那末這個調的名稱就是 C 大調;又如一個音階的主音是 a 而它的主和弦是 a 小三和弦,那末這個調的名稱就是 a 小調.

各種大調

我們回過來看上講末尾的習題.你們如果把在第二題裏造的各個大音階比較一下,就會注意到 C 大調上方順次相距純五度的各調都帶有升號,而 C 大調下方順次相距純五度的各調都帶有降號.

你們一定還注意到,由 C 調往上(下),升(降)號逐漸增多起來:

每把一個帶升號的調改爲它上方純五度的調，升號便增加一個．而每把一個帶降號的調改爲它下方純五度的調，降號也增加一個．

每把一個大調改爲它上方純五度的大調，原來的升號仍舊保留，而每個新的升號總是出現在新調的第七級——導音前．

每把一個大調改爲它下方純五度的大調，原來的降號仍舊保留，而每個新的降號總是出現在新調的第四級——下屬音前．

這樣，每個大調都有一定數目的升號或降號．每個大調的升降號的數目各不相同．

後面第一表和第二表上載了一切大調．你們現在的任務是仔細研究它們，記牢每一種大調有幾個升號或降號．

各種小調

小音階也與大音階一樣有十二種不同的調，每種小調也與大調一樣帶有一定數目的升號或降號．如果仔細研究自然小音階（和聲小音階與曲調小音階的特點等到以後再談），就會觀察到，a 小調上方順次相距純五度的各小調都帶有升號．a 小調下方順次相距純五度的各小調都帶有降號．

你們還會觀察到，從 a 小調向上（下），升（降）號逐漸增多起來．每把一個帶升號的小調改爲它上方純五度的小調，升號便增加一個．而每把一個帶降號的小調改爲它下方純五度的小調，降號也增加一個．

每把一個小調改爲它上方純五度的小調，原來的升號仍舊保留，而每個新的升號總是出現在新調的第二級——上主音前．（關於和聲小音階第七級升高半音，曲調小音階第六級升高半音的問題，以後要專門討論．）

每把一個小調改爲它下方純五度的小調，原來的降號仍舊保留，

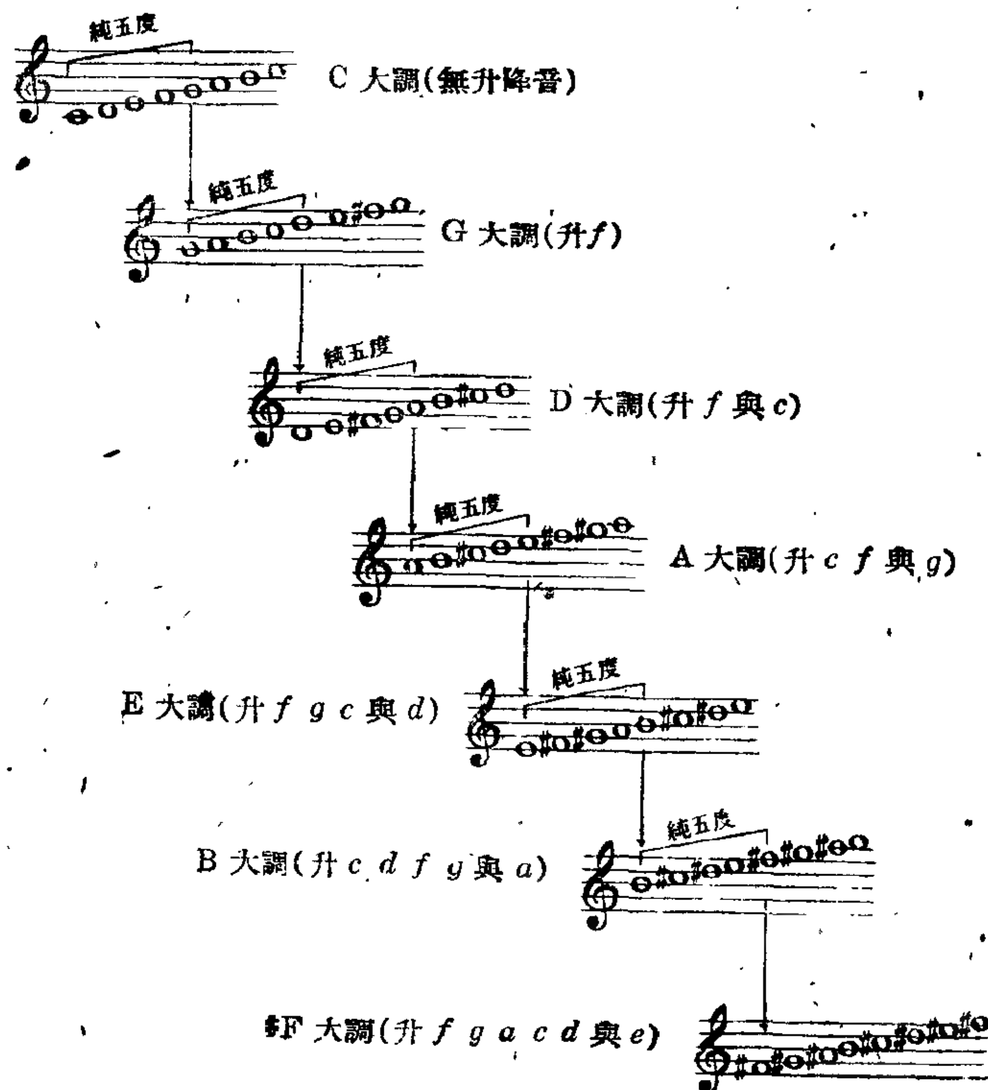
而每個新的降號總是出現在新調的第六級——下中音前.

各種不同的小調(也與各種不同的大調一樣)都有一定數目的升降號.每個小調的升降號數目各不相同.你們現在的任務是仔細研究一切小調,記住每種小調有幾個升號或降號.各個調的自然小音階載於第三表與第四表上.

大調一覽表

(第一表: 升種大調)

由C大調向上,每隔純五度有一大調,卽C大調、G大調、D大調、A大調、E大調、B大調與#F大調.

大調一覽表

（第二表：降種大調）

由C大調向下，每隔純五度有一大調，卽C大調、F大調、♭B大調、♭E大調、♭A大調、♭D大調與♭G大調。

純五度

C大調（無升降音）

純五度

F大調（降 *b*）

純五度

♭B大調（降 *b* 與 *e*）

純五度

♭E大調（降 *e a* 與 *b*）

純五度

♭A大調（降 *a b d* 與 *e*）

純五度

♭D大調（降 *d e g a* 與 *b*）

♭G大調（降 *g a b c d* 與 *e*）

小調一覽表

（第三表：升種小調）

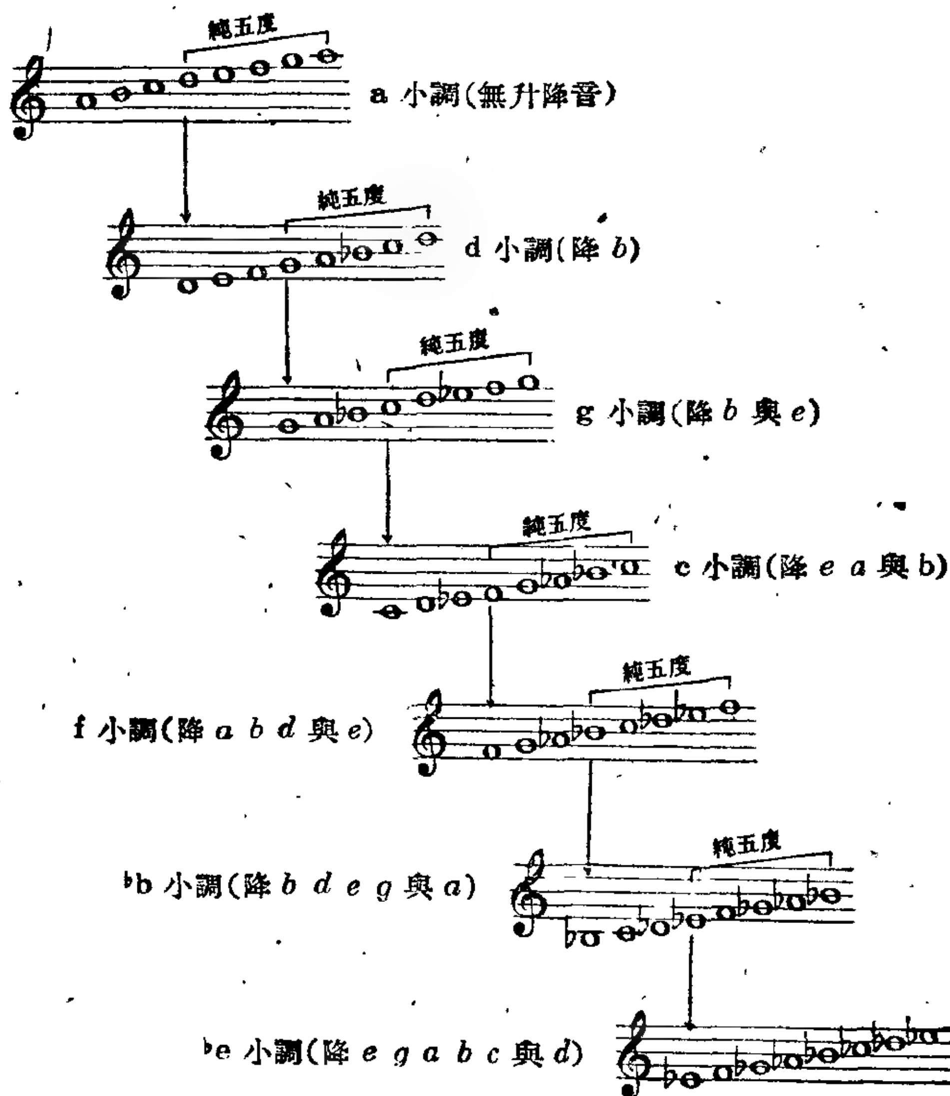
由 a 小調向上，每隔純五度有一小調（自然小音階），即 a e 小調、b 小調、#f 小調、#c 小調、#g 小調與 #d 小調。

小調一覽表

（第四表：降種小調）

由 a 小調向下，每隔純五度有一小調（自然小音階），即 a 小調、d 小調、g 小調、c 小調、f 小調、♭b 小調與 ♭e 小調。

調號

每個大調（或小調）都帶有一定數目的升降號。這些升降號通常不記在樂曲裏每個要升或降的音前面，而是記在譜表的開端，譜號的後面。

記在譜號後面的升降號稱爲"調號"，以與樂曲裏的"臨時"升降號相區別．調號可使整首樂曲裏的同名音都升降半音，它的效用直到出現了新的調號才終止，如下譜所示：

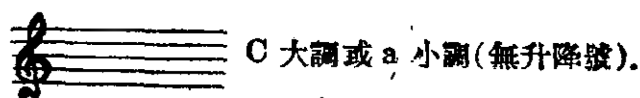

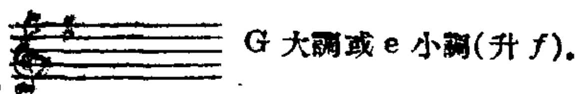
在譜表開端高音譜號的後面有三個升號，第一個在第五線f^2上；第二個在第三間c^2上；第三個在上第一間g^2上．不但c^2 f^2與g^2本身要升高半音，而且各個組裏的c f與g都要升高半音，如(2)所示．(1)與(2)上記的兩行音符是同樣的．

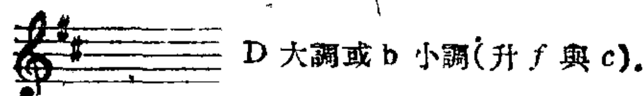

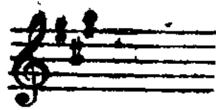
在譜表開端有兩個降號，第一個在第三線b^1上，第二個在第四間e^2上．不但b^1和e^2本身要降低半音，而且各個組裏的b和e都要降低半音，如(4)所示．(3)與(4)上記的兩行音符是同樣的．

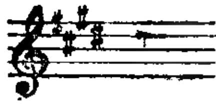
各調號裏升降號的記錄次序如下表，須仔細研究這張表，記住每個調有哪些升降號：

C 大調或 a 小調(無升降號)．

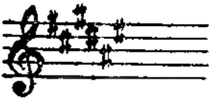

G 大調或 e 小調(升 f)．

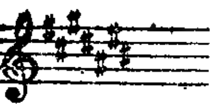

D 大調或 b 小調(升 f 與 c)．

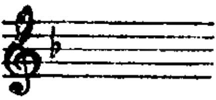

A 大調或 #f 小調(升 *f c* 與 *g*).

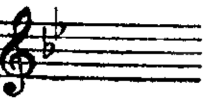

E 大調或 ♭c 小調(升 *f c g* 與 *d*).

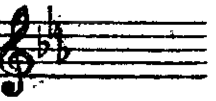

B 大調或 #g 小調(升 *f c g d* 與 *a*).

#F 大調或 #d 小調(升 *f c g d a* 與 *e*).

#C 大調或 #a 小調(升 *f c g d a e* 與 *b*).

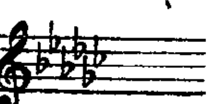

F 大調或 d 小調(降 c).

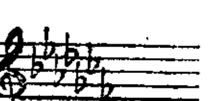

♭B 大調或 g 小調(降 *b* 與 b).

♭E 大調或 c 小調(降*b e* 與 *a*).

♭A 大調或 f 小調(降 *b e a* 與 *d*).

♭D 大調或 ♭b 小調(降 *b e a d* 與 *g*).

♭G 大調或 ♭e 小調(降 *b e a d g* 與 c).

♭C大調或 ♭a 小調(降 *b e a d g c* 與 *f*).

關係調·同名調·調的五度循環

如果把大調與小調對照一下，就會觀察到每個大調都有一個平行的小調，這稱爲它的"關係小調"或"平行小調"。

關係調由同樣的音構成，而且具有同樣的調號，例如 G 大調與 e 小調是"關係調"——它們由同樣的音（*g–a–b–c–b–e–*#*f*）構成，因此也具有同樣的調號(#f)；又例如 A 大調與 #f 小調也是"關係調"——它們由同樣的音(*a–b–*#*c–d–e–*#*f–*#*g*)構成，因此也具有同樣的調號(#f、#c、#g)。至於和聲小音階第七級的升半音與曲調小音階第六級的升半音，則被認爲"臨時變化音"，並不記在調號裏。

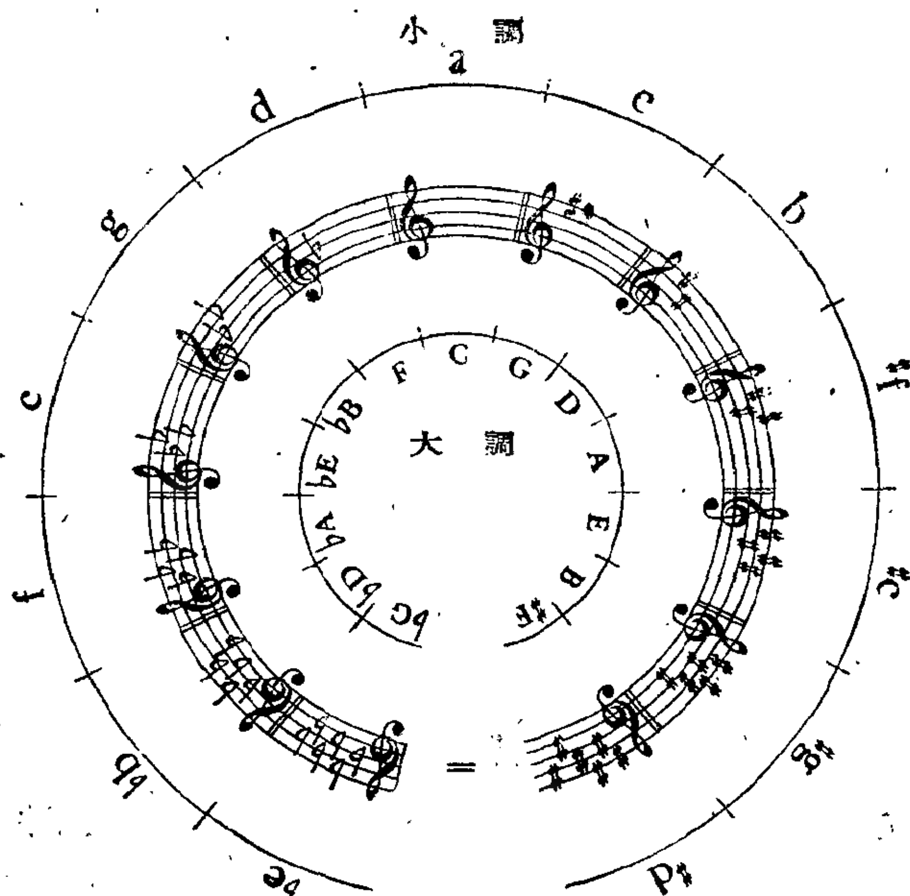
對照各種調以後，還會發現，每個大調都有一個同名小調。同名調具有同樣的主音（例如 C 大調和 c 小調，A 大調和 a 小調等），但是由不同的音列構成，因此它們的調號也不同。例如 C 大調沒有調號，而它的同名調——c 小調卻有包含三個降號的調號(♭*b*、♭*e*、♭*a*)。又例如 A 大調有包含三個升號的調號(#*f*、#*c*、#*g*)，它的同名調 a 小調卻沒有調號。

音樂裏所用的各調可連接爲"五度循環"(或四度循環)，這個"五度循環"是由等音的 #F 大調與 ♭G 大調（#d 小調與 ♭e 小調）銜接而成的。

下面是"五度循環"的圖解。它裏面的小圈上記的是五度循環的各大調的名稱(順鐘向是五度循環，逆鐘向是四度循環)。

它外面的大圈上記的是五度循環的各小調的名稱（順鐘向是五度循環，逆鐘向是四度循環)。

在同一個弧角上的大小調是關係調。它們的調號記在兩個關係調名中間的一圈譜表上。

辨別樂曲的調

要辨别一首樂曲用甚麽調，首先要判斷它的調號屬於哪兩個關係調.這首樂曲用的調必定是這兩個關係調裏的一個.

你們都知道,關係調雖然調號相同,可是它們的主音與主三和弦卻不相同.根據它們的主音與主三和弦的差異,我們就可判斷出該樂曲究竟是用大調還是用小調.

樂曲通常是在主音或主三和弦上終止的.所以我們看了樂曲的終止音或終止和弦是甚麽調的主音或主三和弦，就可確定這首樂曲是用甚麽調.

大調與小調還有一個很明顯的區别,就是 sol(大調第五級、小調第七級).你們都知道,和聲小音階的第七級 sol 是要升高半音的.因

此如果一首樂曲裏 sol 升高半音，那末它就表示這首樂曲是用小調作的．反過來說，如果一首樂曲裏 sol 沒有升高半音，通常就可推測這首樂曲是用大調作的．

我們且來辨別下面的樂句（阿里亞勃耶夫的浪漫曲夜鶯中的片段）是甚麼調，作爲例子．

不很快，如歌唱

這首浪漫曲有一個降號（♭b）．我們知道這種調號是 F 大調與 d 小調所共有的．這首浪漫曲的調必爲這兩種調裏的一種，但究竟它是 F 大調還是 d 小調呢？

爲了回答這個問題，我們把 F 大調與 d 小調的主三和弦造出來，把它們與這段樂曲的終止三和弦來比較一下．

F 大調的主三和弦是大三和弦 f–a–c^1．而這個曲例卻是以小三和弦 d–f–a 終止的．我們試把這兩個三和弦對照一下，就發現它們的性質既不相同（一個是大三和弦，另一個是小三和弦），而且它們所含的音也不同．所以這首樂曲不可能是 F 大調的．

我們再來造一個 d 小調的主三和弦．這是小三和弦 d–f–a．我們把這個三和弦與曲例的終止三和弦對照一下，就發現，它們是完全相同的．這就表明浪漫曲夜鶯是用 d 小調作的．

還有一件事可證實我們判斷得不錯，就是在該曲例中有一個 $\sharp c^2$，它是 d 調和聲小音階的升高半音的第七級．除此以外，在 a^1–$\natural b^1$–$\sharp c^2$–d^2 這段曲調裏 fa 和 sol 都升高半音，這是 d 調上行曲調小音階

的特徵，這也可證實這首浪漫曲是用 d 小調作的。

問題與習題

1. 甚麼叫做調？你們知道哪些大調與小調？每個調各有甚麼升降號？音樂裏調的五度循環是由哪兩個等音調銜接起來的？

2. 說出每個調裏構成減五度(即增四度)的兩音與它們的解決音。

3. 把各個曲調小音階裏由屬音上行到主音各級的音名說出來。

4. 奏本講末尾的各首樂曲，並辨別每首樂曲用甚麼調子。

把我拿着鮮花走的兩首變體(一首只有一部曲調，另一首是作曲家格列恰尼諾夫改編的鋼琴曲)比較一下，說出它們的音階與調各有甚麼不同的地方。

觀察以下各首歌曲的特點：俄羅斯民歌我拿着鮮花走可唱成二部輪唱曲，而舒柏特的歌曲快樂的五月可唱成三部輪唱曲。

輪唱曲(或輪奏曲)是一種聲樂或器樂曲的形式，它的特點是幾部人聲或樂器輪流演奏同一個曲調。

唱我拿着鮮花走時，唱歌者要分成兩組。第一組先開始唱；當第一組唱到 2 的時候，第二組加進來從頭唱起。第二組的唱歌者總是比第一組落後兩小節，永遠趕不上他們，可以這樣周而復始地輪唱好幾遍。

唱舒柏特的快樂的五月時，唱歌者應分爲三部。第一部先開始。當他們唱到 2 的時候，第二部應該加進來從頭唱起；當第一部唱到 3 的時候，第三部就加進來從頭唱起。它落在第二組後面四小節，落在第一組後面八小節。等到第三部唱完，這首歌曲就告結束。

但是最有趣、最令人驚奇的還是莫差特的遊戲樂曲。這首樂曲作於一七七四年，當時這位音樂大師只有十八歲。這首樂曲奇特可驚的

地方是，它可從頭奏到末尾，也可倒過來從末尾奏到開始．甚至可一個人順奏，一個人倒奏，同時和起來．請你們兩個人面對面坐着，把樂譜放在當中桌上，同時看譜演奏，一個人由上往下奏，一個人由下往上奏．結果你們可奏出一首很好聽的二部樂曲．

快樂的五月

（輪唱曲）

不很快地　　　　舒柏特

1．快樂的五月又來到，同
2．小鳥歌聲傳遍樹林，它

學們大家來唱歌．看周圍是多
們唱得多麼好聽．朋友快快走

麼愉快，朋友到林中去嬉遊．在
進樹林，看周圍是多麼歡欣．同

樹林中和灌木叢一片的鳥聲清悠悠．
學們快把歌來唱，快樂的五月又來臨．

我拿着鮮花走

（二部輪唱曲）

從容地　　　　俄羅斯民歌

我拿着鮮花走

(改編爲簡易鋼琴曲)

從容地

格列恰尼諾夫改編

1

f

mf

2

mf

游 戏 乐 曲

莫差特

Allegro

Allegro

第十一講　大小調裏的和弦·轉調

大小調裏的主要和弦

一首歌曲無論怎樣悅耳動聽，如果有了好的伴奏，它就會變得更富有表情、更優美、更爲大家所愛好接受．當你們聽了前面各講裏的樂曲時，一定已發覺到這一點了．可是伴奏究竟是甚麼呢？它是怎樣作的呢？哪些和弦適於做伴奏，哪些和弦不適於做伴奏呢？

爲了使曲調與伴奏聽起來諧和、優美協調，就必須用與曲調同調的和弦來伴奏．

最常用的伴奏可由下列各和弦構成：

主三和弦，卽該調第一級——主音上的三和弦．它由第一、三、五級構成．（爲了簡便，在譜表上用 T〔大調的〕或 t〔小調的〕來表示．）

下屬三和弦，卽該調第四級——下屬音上的三和弦．它由第四、六、一級構成．（用 S〔大調的〕或 s〔小調的〕來表示．）

屬三和弦，卽該調第五級——屬音上的三和弦．它由第五、七、二級構成．（用 D 來表示．）

這幾種三和弦被認爲主要三和弦．

大小調裏主要的和弦，還有下列幾種：

屬七和弦，卽該調第五級——屬音上的七和弦，由第五、七、二、四級構成．（其記號爲 D_7．）

上主七和弦，卽該調第二級上的七和弦，由第二、四、六級與一級

構成.(由 S_7 表示.)

導七和弦，卽第七級上的七和弦，它由全部不穩定音七、二、四、六級構成.(其記號爲 $DVII_7$ 或 Bb_7.)

和聲與單獨的音一樣,也有穩定和不穩定的區別. 穩定的、最適於用來收束樂曲的和聲便是主三和弦.因爲你們都知道,它完全由穩定音構成.其他各和弦至少含有一個不穩定音,所以都是不穩定的和聲,都或多或少地要求向前進行,要求樂想進一步的開展.

三 和 弦

你們現在已經知道,調裏的主要和弦是主三和弦、屬三和弦、下屬三和弦、屬七和弦、上主七和弦與導七和弦.

現在最主要的任務是學習把一切調裏的主要和弦都造出來、唱出來、憑聽覺辨別它們,並且觀察最簡單的樂曲裏和弦的連接方式.

我們先從三和弦開始討論.

我們把大調與小調的三和弦比較一下，看它們有甚麼相同的地方,又有甚麼不同的地方.

以上爲 C 調大音階及其主要三和弦:主三和弦(T)、下屬三和弦(S)與屬三和弦(D).

以上爲 a 調和聲小音階及其主要三和弦:主三和弦(t)、下屬三和弦(s)、屬三和弦(D).

我們比較後就會明瞭，大調裏主三和弦與下屬三和弦是大三和弦，小調裏的是小三和弦；而屬三和弦，則無論是大調裏的或小調裏的都是大三和弦。

我們可用下列的聲樂練習曲與伴奏譜來表示主要三和弦的最通常的連接方式。

C 調大音階的主要三和弦

和弦連接方式 T-D-D-T

(聲樂練習曲)

T D D T

(伴 奏 譜)

T D T

和弦連接方式 T-S-S-T

(聲樂練習曲)

T S S T

(伴 奏 譜)

T S T

和弦連接方式 T-S-D-T

(聲樂練習曲)

T S D T

(伴 奏 譜)

T S D T

a 調和聲小音階的主要三和弦

和弦連接方式　　t-D-D-t

(聲樂練習曲)

(伴奏譜)

和弦連接方式　　t-s-s-t

(聲樂練習曲)

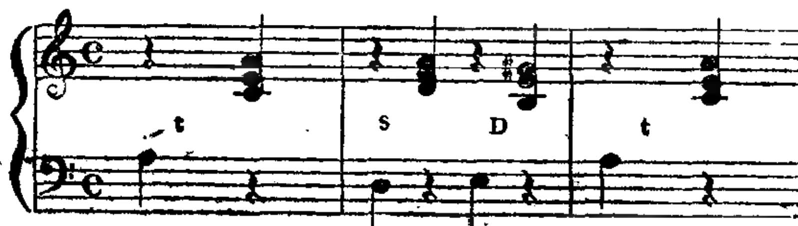

(伴奏譜)

和弦連接方式　　t-s-D-t

(聲樂練習曲)

(伴奏譜)

七和弦

我們再來研究七和弦.

一個調裏的主要七和弦是屬七和弦、上主七和弦與導七和弦. 它

們是怎樣構成的，它們有甚麼相同和不同的地方？

以上為 C 調大音階及其主要七和弦：上主七和弦(S_7)、屬七和弦(D_7)、導七和弦(Bb_7)。

以上為 a 調和聲小音階及其主要七和弦：上主七和弦(S_7)、屬七和弦(D_7)、導七和弦(Bb_7)。

我們看了這些七和弦便知道，大調的上主七和弦是小三和弦加小七度構成的；大調和小調的屬七和弦——都是大三和弦加小七度構成的；大調的導七和弦和小調的上主七和弦同樣是減三和弦加小七度構成的，而小調的導七和弦是減三和弦加減七度構成的。

主三和弦和各七和弦最通常的連接方式，可用下面的聲樂練習曲和伴奏譜表示出來：

和弦連接方式(大調)　　T-D₇-D₇-T

(聲樂練習曲)

T　D₇　D₇　T

(伴奏譜)

T　D₇　T

和弦連接方式(小調) $t-D_7-D_7-t$

(聲樂練習曲)

(伴 奏 譜)

和弦連接方式(大調) $T-S_7-S_7-T$

(聲樂練習曲)

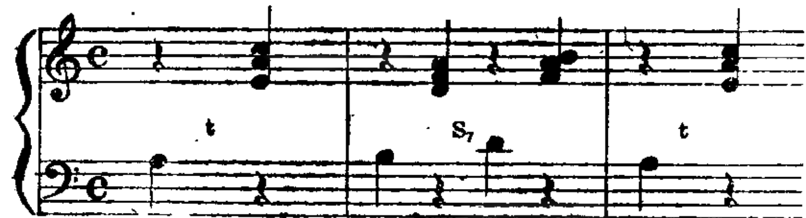

(伴 奏 譜)

和弦連接方式(小調) $t-S_7-S_7-t$

(聲樂練習曲)

(伴 奏 譜)

和弦連接方式(大調) $T-S_7-D_7-T$

(聲樂練習曲)

(伴 奏 譜)

和弦接連方式(小調) $t-S_7-D_7-t$

(聲樂練習曲)

t S_7 D_7 t

(伴奏譜)

t S_7 D_7 t

我們已研究過大小調裏的主要和弦及其最通常、最簡單的連接方式了.但是我要告訴你們,和弦的連接方式遠不是以上所研究的幾個例子所能概括的.有生命的音樂語言,是一種複雜的表現,絕不可僅以幾條公式來歸納它.你們甚至只要聽一首最簡單的樂曲,就會注意到,樂曲的曲調不但包含和弦音,而且也包含和弦外音.❶ 它們互相構成了各式各樣的節奏,各式各樣的音調;你們還會注意到伴奏和弦具有種種狀態:一會兒寫成持續和弦,一會兒寫成分割和弦,一會兒又寫成各種琶音;並且同是一種和弦,有時寫成密集位置,有時卻寫成開離位置.❷ 有時是根音在(高音部)曲調上,有時卻是三音或五音在曲調上;這些形形色色的表現方法使音樂的語言異常豐富複雜,使我們能最完美、最藝術化地表達樂曲的思想、形式與內容.

試奏年青的蘇聯作曲家施沙科夫作的三首雛形鋼琴曲(隨意調、

---

❶ 和弦外音有下列幾種:(1)經過音,是一個和弦音進到另一個和弦音時,它們當中插入的過渡的聲音.(2)助音(有些理論家稱為鄰音)前後都是同一個和弦音,當中插入一個上方或下方二度的音,稱為助音.(3)延留音,前面(強拍)和弦上某音延留到後面和弦中來,稱為延留音.(4)先現音,後面(強拍)和弦上某音,先現於前面(弱拍)和弦中的,稱為先現音.

❷ 和弦的密集位置就是上面的相鄰聲部彼此相距三度或四度;開離位置就是上面的相鄰聲部彼此相距五度或六度.

舞曲、進行曲）和柴科夫斯基作的卡馬林舞曲.❶ 它們的和弦由共同的樂想連貫起來，和弦的許多變化形態以及種種和弦外音使曲調非常充實而富有變化.於是這些很平凡熟悉的和弦連接方式，便以一種新的形態——藝術樂曲的形態呈現在你們面前了．你們不難注意到這些藝術樂曲，雖然這樣復雜動聽，正是用我們在本書中所讀過的方法與規則來表現的呢！

大小調裏的副三和弦

以上討論的都是主要和弦，卽大小調裏一、四、五級上的三和弦，以及二、五、七級上的七和弦．但是有人要問，音樂裏用不用其他各級上的和弦呢？

當然用的；可是，因爲這些和弦的聲音不能表現調的特性，所以它們用的次數比那些主要和弦少得多．它們被認爲調裏的副和弦．

第二、三、六、七級上的三和弦都是副三和弦．

下面是大小調各級和弦的表，表上面主要的和弦用白音符記，副和弦用黑音符記．

C 調大音階的各級和弦

a 調和聲小音階的各級和弦

---

❶ 卡馬林舞曲（камаринская）是一種快速的動作優美的俄羅斯民間舞曲．它用二拍子，通常是多聲部，並用很多變奏．——譯者注．

轉　　調

始終用一調的樂曲是比較少見的：大多數樂曲在主題展開時常常要從原調轉入其他調．這種過渡到他調（通常還要回復到原調）的現象稱爲"轉調"．

你們在別雷作的保衛和平歌與諾維科夫作的膾炙人口的世界民主青年進行曲裏，都可找到由小調轉入同名大調的例子．這兩首歌曲在起頭都是小調的，可是它們的副歌卻開始轉入同名大調．在轉調時要在樂譜上畫一道複縱線，取消原來的調號，改用新的調號．

可是轉調並不永遠用這種方法來表示．臨時轉調所用的升降號往往並不寫成調號，而記在樂曲裏個別音符的前面．

所以，在樂曲裏出現了原調所沒有的升降音，往往就表示轉調．在樂曲裏出現了原調所沒有的新和弦，往往也表示轉調．尤其要注意的，是屬七和弦通常接主三和弦（很少接六級上的三和弦）．所以新的屬七和弦（大三和弦加小七度）的出現，就表示轉調．

一首樂曲開始和收束時的調稱爲主調，而樂曲在中途轉入的調稱爲副調．

有些樂曲在開始和收束時不用同一個調，那末就該認爲收束的調爲主調．

問題與習題

1. 大小調的主要和弦在哪幾級上，它們的名稱是甚麼？副和弦是哪些和弦？

依照本書所載的C大調、a小調的主要和弦，造出一切大小調的主要和弦（每個調的和弦分寫在一道譜表上）．

把所造的和弦用鋼琴或其他樂器奏出，再憑聽覺檢查造得對嗎？

2. 甚麼叫做和弦音與和弦外音？你們知道哪幾種和弦外音？

你們知道大小調的主要和弦有哪幾種通常的連接方式？

判斷柴科夫斯基的卡馬林舞曲的二、三、四段是用甚麼調？用哪些和弦？觀察這首舞曲裏和弦的連接方式.

觀察在俄羅斯民歌我拿着鮮花走二部輪唱、莫差特的遊戲樂曲二部合奏，還有舒柏特的輪唱曲快樂的五月三部輪唱時，構成了哪些和弦？把這些和弦依次寫出來.

3. 甚麼是轉調，根據甚麼可斷定樂曲在轉調？

畫兩道(如記鋼琴曲所用的)譜表. 在上方高音譜表裏記下面的烏克蘭歌曲哥薩克人赴戰，判定這首歌曲的主調和它裏面的轉調. 在另一道譜表上記出這兩個調的主要三和弦.

選出適於伴奏曲調的那些和弦，以六弦琴伴奏的形式記在下方的低音譜表裏. 用鋼琴奏這首歌曲，憑聽覺來檢查這伴奏是否作得和記得正確.

替第三講裏的歌曲沿山循谷作同樣的課題.

哥薩克人戰赴

(烏克蘭歌曲)

三首雛型鋼琴曲

1. 隨 意 調

中庸速度

施沙科夫

mp T | T | D | T_6 | T

T | D | T | S | T_6 | S_6

T_6^4 | S | T_6 | S_6 rit | T

2. 舞 曲

快速地

施沙科夫

p t | D | D | t

f t | D | D | t

3. 进行曲

有力地

施沙科夫

D.C al fine

卡馬林舞曲

（俄羅斯民間舞曲）

柴科夫斯基

3
f

4

第十二講　樂曲的分段·幾種曲式·改調

歌曲及其構成要素·樂曲的分段

"歌曲在人民的生活裏具有很重大的意義，" 傑出的蘇聯詩人兼歌詞作家依薩科夫斯基說．"歌曲可以表達他們的情感，他們的渴念和希望，它可以在工作和戰爭中幫助人們，它可使休息的時光變得美滿愉快．"

"歌曲還具有重大的教育意義．它頌讚美好的事物，提高我們的思想，教導我們爲爭取這些美好的事物而鬥爭．它歌頌英雄的業績，教我們效法他們光榮的榜樣，它培育蘇聯的愛國志士．"

每首歌曲都是兩種藝術作品（詩歌與音樂）的結晶品．我們可認它爲一首曲調，也可認它爲一首别具風格的朗誦故事詩．

"音樂好像是歌曲的兩隻翅膀，有了它歌詞才能飛翔，"依薩科夫斯基說．"人們由歌詞而知道歌曲的具體內容．歌詞做得愈好，愈有含蓄，愈是詞句優美，曲調也就愈爲人所歡迎，它對人們意識的影響也就愈深，愈能流傳得久遠．有許多歌曲都是極好的例子．"

這樣看來，一首歌曲的歌詞和曲調之間，存在着一種不可分割的聯系．我們且看，一首歌曲的音樂結構怎樣表現出這種聯系．

大多數的歌曲，無論是民間的或是音樂家作的，都是屬於所謂"反覆體"的類型，它們曲調比較短，篇幅小而樂想內容豐富，要重疊許多遍，每遍配新的歌詞的．

這種歌曲的歌詞要分成幾段，每段都用同樣的曲調來唱。

反覆體歌曲的歌詞通常包括許多所謂"段"的部分，每"段"用同樣的曲調來唱，與它構成歌曲的一遍"反覆"。

反覆體歌曲常常分爲"領唱"與"副歌"兩個部分。在有副歌的歌曲裏，歌曲的開始部分——"領唱"通常只由一部人聲唱，待唱到副歌的地方，則有二部、三部或更多人聲的合唱。我們可拿上一講裏提到的別雷的保衞和平歌以及膾炙人口的諾維科夫作的世界民主青年進行曲來作爲這種歌曲的例子。這兩首歌曲都是以齊唱開始而以合唱的副歌結束的。

如果你們更仔細地聽歌曲，就不難注意到，"領唱"與"副歌"又可分成更小的部分。這種劃分通常和歌詞的意義相符合：它們或者相當於整整的一句歌詞，或者相當於句子的一個有意義的部分。

這種樂曲的部分稱爲"樂節"。樂節差不多總是相當於一行歌詞。樂節之間常間隔着呼吸號，它表示很短的停頓或透氣的時間。在呼吸號的地方，通常唱歌者要透氣，演奏樂器者要停奏以表示音樂結構的小結束。例如游擊隊歌曲沿山循谷，用如下的方式分成許多樂節：

越過深谷和那山嶺，(第一樂節與呼吸號)

我們師團在前進，(第二樂節與呼吸號)

需要攻克沿海地區，(第三樂節與呼吸號)

打下白軍後防地。(第四樂節與呼吸號)

最後兩個樂節要重複一遍，樂曲才結束。

從這種情形可得到一個結論：正好像語言是由單字、句、子句等部分構成一樣，音樂也是由各種部分——動機、樂節、樂句與樂段——構成的。

沿 山 循 谷

（游擊隊歌）

需要 攻克沿海地區， 打下白軍後防地. 需要 地.

動機——乃是音樂上的單字.動機至少含有兩個音，它常由不完全小節開始，具有一定的節奏形式，有一個強聲，它的長度通常等於一小節.

樂節——最普通由兩個動機構成，通常占兩小節的長度.

樂句——由兩個樂節構成，占四小節.

小樂段——小樂段占八小節.

大樂段——大樂段占十六小節.

我已經和你們講過了，活的音樂語言是複雜的現象，它是不能用圖表和公式來歸納的. 公式固然可使我們研究樂曲的結構時方便一點，但它絕不能統馭和束縛活的音樂思想. 在比較複雜的樂曲裏，我們往往會遇到音樂的部分——動機、樂節、樂句、樂段等——延長、縮短或是發生種種不均齊的現象. 不過，我們如果能正確地瞭解普通的、典型的例子，那末我們對於複雜的樂曲也不會茫然失措，不知怎樣分析了. 正確地辨別樂曲的結構，正確地放呼吸號與強聲，乃是正確地把樂曲"分段"與有意義有表現力地演奏樂曲的必要條件.

學會正確地分段乃是每個研究音樂的人的任務.

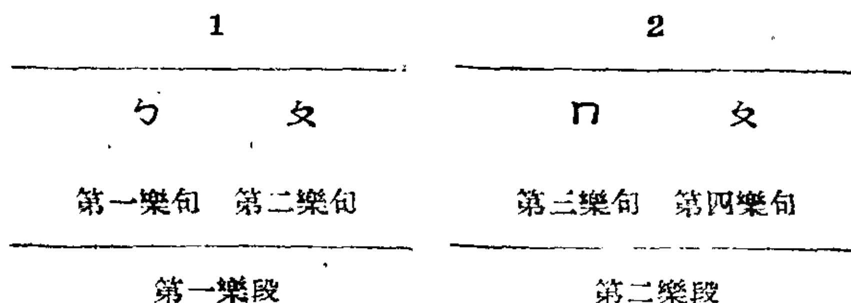
在樂譜上用連合線把動機或更大的單位連接起來表示音樂的分段.

二段式與三段式

樂曲的結構稱爲曲式. 曲式是受樂曲的內容決定並且與它的內容統一的. 最小的完整曲式便是二段式或三段式.❶ 一切羣衆歌曲、浪漫曲、藝術舞曲與跳舞用的舞曲、進行曲、即興曲、前奏曲、序曲和各種變奏曲通常都用二段式與三段式作的, 所以每個對音樂有興趣的人對於這兩種曲式必須具有明確的概念.

二段形式由互相對比的兩個樂段組成. 第一樂段是以不穩定音收束的(常常轉入屬調或關係調), 所以它急迫需要樂曲進一步的開展. 而第二樂段是以主音收束的, 所以它能完滿地結束樂曲.

二段式可圖解如下:

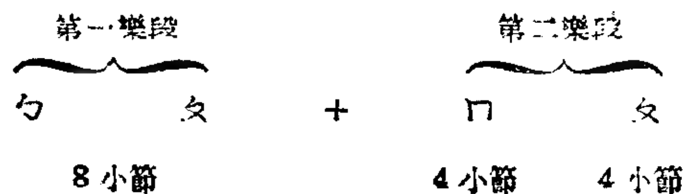

圖中相同的字母(本例中的ㄆ-ㄆ)表示相同的樂段. 不同的字母(ㄅ-ㄆ-ㄇ)表示經過變化的或完全不同而相對比的樂段.

我們可用大家都知道的白俄羅斯民歌珍重吧作爲簡單的二段式的例子. 這首歌曲的曲式圖解如下:

---

❶ 二段或三段歌曲式, 我們已經說過了, 乃是最簡單的曲式. 比較複雜的曲式是各種迴旋曲式與所謂奏鳴曲形式. 關於聲樂和器樂的各種曲式, 可參看蘇聯國家音樂出版社出版阿·拉·奧斯特洛夫斯基編的簡明音樂字典.

珍 重 吧

（白俄羅斯民歌）

劉 班

第一樂句

活潑地

樂節 樂節

第二樂句

樂節 樂節

第三樂句

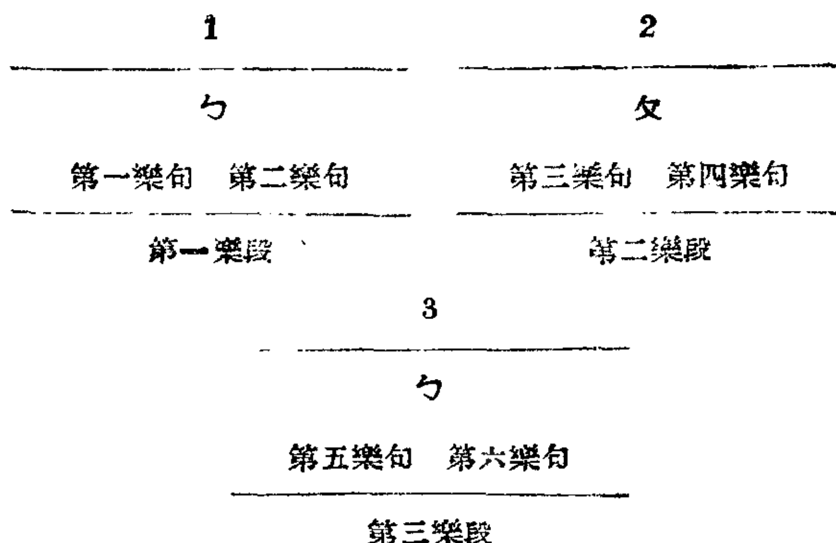
樂節 樂節

第四樂句

樂節 樂節

三段式由三個樂段組成，第三段稱爲重複段，把第一段完全不變地或稍加變化地重複一遍．第二段稱爲中段，完全與第一三兩段的情調相反而成爲顯明的對比．

三段式可圖解如下：

上面已經說過，三段式的第三段通常是把第一段完全相同地或有時稍加變化地重複．當第三段是第一段完全相同地重複時，我們通常在第一段後劃一道複縱線，在它上面記 *Fine*，再於第二段後，譜表上記一個反覆號—— *D. C. al Fine*（它的意思爲從頭重複到 *Fine*〔終止〕處）.

把幾首二段式或三段式的歌曲連合起來便得到了複合曲式．我們且舉一個例子:

第一部———一首二段式或三段式的歌曲.

第二部——另一首二段式或三段式的歌曲(所謂"中部").❶

第三部——是第一部歌曲的重複.

這種複合歌曲形式常常以尾段❷結束，這種尾段是補加在樂曲後的延長樂句，它往往由以前的動機造成.

❶ "中部"的原文是 трио，它的原來意義爲三重奏，其所以有此名，是因爲古時複合曲式的第二部(中間部分)通常是由三件獨奏樂器奏的．中部和第一部，無論在內容的性質上，所用的調上，有時在結構上，都大不相同．我們只要把任何一首小步舞曲(менуэт，古代法國宮廷舞曲)、進行曲、波倫涅茲(полонез，波蘭舞曲的一種)、馬祖卡(мазурка，急速的波蘭舞曲)等略加瀏覽，就可看到這一點.

❷ 尾段是樂曲的結束部分，它源於意大利文 coda，直譯爲"尾巴".

如果在複合曲式的樂曲中有兩個中部(2,3)，那末這首樂曲的各部分通常依如下次序排列:

前奏-1-2-1-3-1- 尾段.

第一部和中部間常隔着過渡的樂句，可是這種過渡樂句並沒有獨立的意義.

施沙科夫的一首簡易的複調樂曲柔和調[1]可以作爲三段式的例子.

單音樂與複音樂

歌曲、浪漫曲、舞曲、進行曲與各種變奏曲都屬於單音樂的範圍. 單音樂裏面只有一個聲部——曲調具有重要意義，其他各聲部都用來伴奏這個聲部.

單音樂的典型例子，乃是用和弦伴奏的曲調.（見第十講阿里亞勃耶夫作的夜鶯片段.）

但是你們不可認爲單音樂的樂曲裏的伴奏總是很簡單的. 現代的作曲家們很巧妙地運用形形色色的伴奏，依靠它來增強曲調的表現力，使音樂的情調和歌詞的內容相符；他們創造了很深刻很有魄力的音樂形象，甚至用音樂來描寫歌詞裏所述的外界事物. 莫克羅烏索夫作的歌曲石頭，李姆斯基-柯薩科夫作的浪漫曲海邊都是例子. 在海邊裏，作曲家富有表現力地描繪出起伏奔騰的波浪和海洋的轟鳴等聲音.

複音樂具有另一種體裁.

---

[1] 這首樂曲的第一樂段與第三樂段都是"卡農"式的——左手部分重複右手部分的主題. 第二樂段是"模仿"式的——左手部分模仿右手部分的動機. 在學習"單音樂與複音樂"的時候，須注意到這一點.

複音樂或對位音樂是由各自獨立、同樣重要的幾部曲調交織而成。

對位音樂的原文爲 contra punctum，它的意義爲"點對點"或是照古代的音樂家的說法"音符對音符"。它表示要在定聲上加添一部或數部完全獨立的曲調(上方或下方都可)。

對位樂曲可由二部、三部、四部、五部、六部或更多部構成。這些聲部中有一部稱爲"定聲"，它是複音樂的樂曲裏的基礎；其他寫在定聲上方或下方的各個聲部都是伴隨它的對聲。

我們且來研究近代音樂與民歌裏最常遇見的幾種對位音樂的實例：

好像在月旁

(俄羅斯民歌)

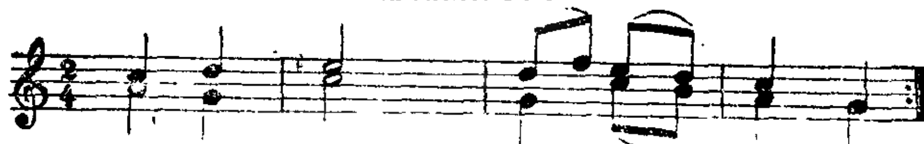
1. 好像在 月 旁，好像 在 月 旁，有一個 金角，有 一個金 角。
2. 好像太 陽 旁，好像 太 陽 旁，有明亮 光芒，有 明亮光 芒。
3. 我的達 生 卡，我的 達 生 卡，有一頭 金髮，有 一頭金 髮。

這個歌曲裏所用的對位法，是以兩個平行三度(有時相距六度)的曲調重疊起來的。

影片攻克柏林裏蕭斯塔科維奇作的兒童歌曲好日子，也可拿來做這種最簡單的三度對位的例子。

果園裏葡萄開花啦

(俄羅斯民歌)

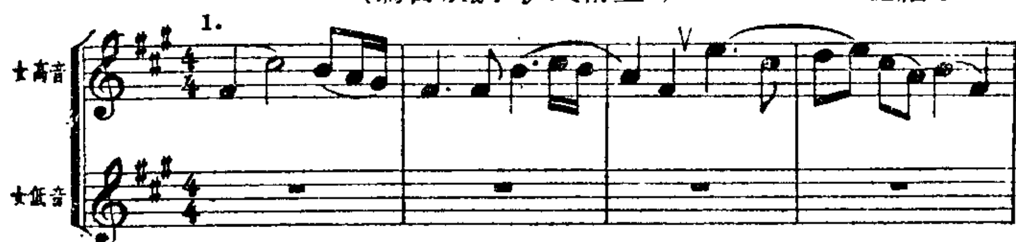

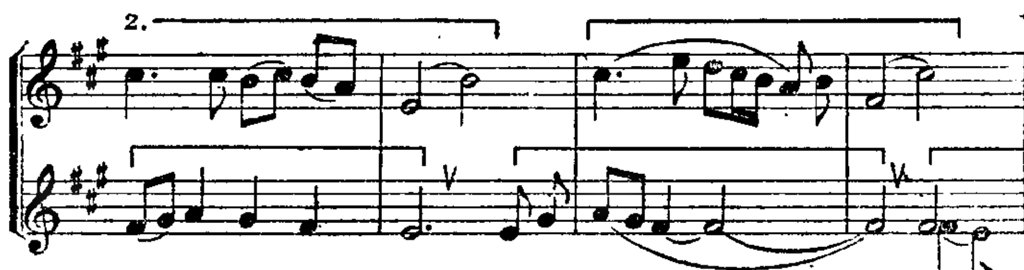
小小漿果 都成熟了，都 成 熟 了.

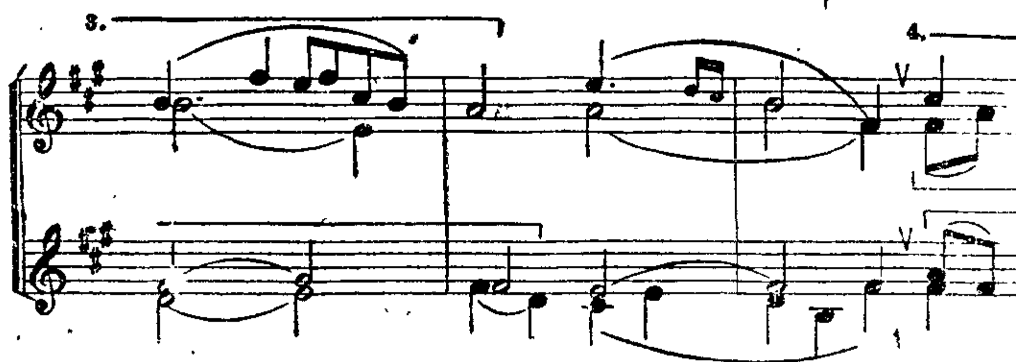
在這首例曲中我們可以看見，兩個對聲的進行方向雖不相同，可是其節奏卻是同樣的.

百姓合唱

(摘自歌劇"伊戈爾王") 鮑羅丁

在百姓合唱的這個片段中我們可以看見各對聲完全獨立.(1)是一部的獨唱;(2)是二部對位,有二部彼此獨立的曲調合在一起;(3)是四部對位,有四部彼此獨立的曲調合在一起;(4)是四部對位合唱的繼續開展.

複音樂有許多形式:諸如摸仿對位、卡農曲等(你們在施沙科夫的柔和調裏可找到模仿對位與卡農的例子).複音樂當中最複雜的一種便是賦格曲.

在許多大的樂曲裏面,作曲家往往把音樂的對位發展與和聲基礎並用.

改　　調

不同的人聲與樂器具有不同的音域.許多樂曲是為某一種樂器或人聲而作的,它們可能與另一種樂器或人聲的音域不合.

為了使這種樂曲變得可以演奏,就必須把它們由較高或較低的音開始.如果一首樂曲作得過低,可以把它改記於較高的調上,如果一首樂曲作得過高,可以把它改記於較低的調上.

把任何樂曲(它的曲調以及一切和聲)從一調改記於另一調,這稱為"改調".

實際上可能產生兩種需要:

一、把樂曲改記於指定的調上.

二、把樂曲改高或改低指定的音程.

在把樂曲從一個調改記於另一調上(例如,改記於比較便於演奏的調上)的時候,必須:

一、確定兩個調(即樂曲所記的調與必須改記的調)的主音所構成的音程.

二、在譜號後面記入樂曲所要改記的調的調號，然後把它的曲調與伴奏音全部移高或移低兩調主音間的音程。

在把樂曲改高或改低指定的音程(例如，爲了避免越出某一樂器或人聲的音域)的時候，必須：

一、確定與樂曲原調距離所指定音程的是哪一個新調。

二、在譜號後面記入樂曲所要改記的調的調號，然後把樂曲移高或移低指定的音程。

下面舉幾個實例來研究。

你們可以很容易地看出本講內所引的游擊隊歌曲沿山循谷是用 e 小調作的，譬如說需要把它改記於 a 小調。

首先應當確定這兩個調的主音所構成的音程。

這兩個調的主音 *e* 與 *a* 構成純四度；也就是說，要把這首歌曲改記於 a 小調上，必須把它整個移高純四度。這表示，改記於新調以後，曲調的第一個音將不是 e^1 而是 a^1；曲調的第二個音將不是 $\sharp f^1$ 而是 b^1 等。所以，如果把本講裏所載的二部副歌的高音部丟開不管，那末這首歌曲在新調上的記法，將和第三講裏所載的相同。

在歌曲改記於 a 小調以後，譜號後任何升降號當然都沒有了。

我們再來研究另一個實例。

需要把同上的歌曲沿山循谷不從 a^1 開始，而從 g^1 開始，也就是說需要把它改低大二度。在主音 a 下方大二度的新調主音是 g；所以，歌曲所要改記的新調是 g 小調。

要把這首歌曲改記於 g 小調上，首先需要把該調的調號 ♭b 與 ♭e 記在譜表上，然後再把整首歌曲改低大二度。結果，這首歌曲便改記於新調 g 小調上了。

問題與習題

1. 甚麼是動機、樂節、樂句和樂段？甚麼是停頓號(呼吸號)？

把柴科夫斯基的鋼琴曲甜蜜的幻想分爲樂節、樂句和樂段.

2. 甚麼是二部歌曲形式與三部歌曲形式？甚麼是複合歌曲形式？

判斷柴科夫斯基的甜蜜的幻想用的是甚麼曲式？

3. 單音樂和複音樂之間有甚麼區別？判斷巴赫的小步舞曲是單音樂還是複音樂？

判斷它所用的曲式、主調與它裏面所遇到的轉調.

把它正確地分爲樂節、樂句和樂段.

4. 甚麼叫做改調. 在哪些情況下用到它，怎樣實現它？

把本講裏所載的游擊隊歌曲沿山循谷從 e 小調改爲 d 小調.

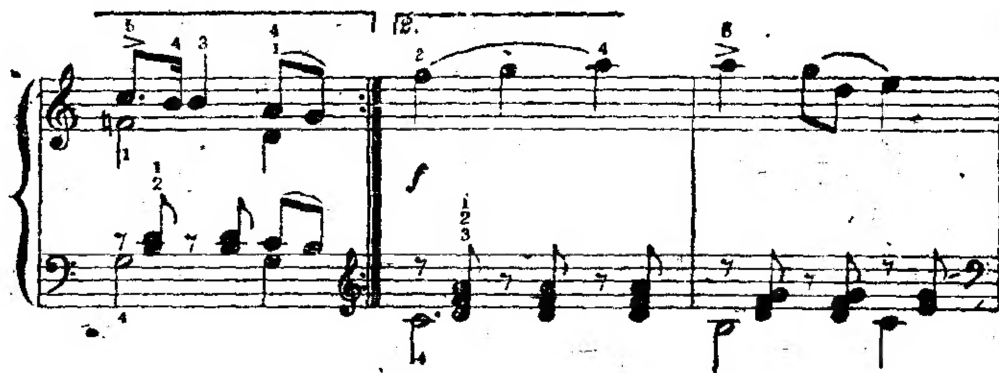
甜 蜜 的 幻 想

柴科夫斯基

Moderato

p con moto affetto

poco più f

❶延长号只用于曲終。

小 步 舞 曲

Moderato　　　　巴 赫

柔 和 調

（簡易複音乐）

緩慢（如）歌

施沙科夫

第一樂段

第一樂句

第二樂句

1

p

2

mf

第二樂段（中段）

pp

第三樂

3

p

段（[illegible]段）

